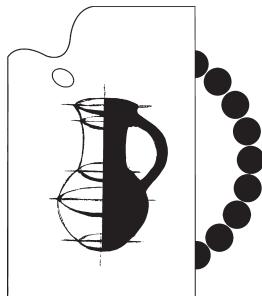

Т. Я. ШПИКАЛОВА Л. В. ЕРШОВА

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

МЕТОДИЧЕСКОЕ
ПОСОБИЕ

4 класс

Москва
«Просвещение»
2005

УДК 372.8:73/76
ББК 74.268.51
Ш83

Шпикалова Т. Я.

Ш83 Изобразительное искусство: Метод. пособие: 4 кл. /
Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. — М.: Просвещение,
2005. — 96 с. — ISBN 5-09-014060-X.

Пособие содержит методические рекомендации по организации занятий с учащимися по учебнику «Изобразительное искусство» и творческой тетради к нему, определяет цели и задачи изучения курса с установкой на художественно-эстетическое и эмоциональное развитие школьников. Пособие включает примерное планирование на год и справочные материалы.

УДК 372.8:73/76
ББК 74.268.51

Учебное издание

**Шпикалова Тамара Яковлевна
Ершова Людмила Викторовна**

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

**Методическое пособие
4 класс**

Зав. редакцией *Л. И. Лыняная*
Редактор *Н. В. Евстигнеева*
Мл. редактор *Е. И. Туманова*
Художники *Е. Г. Валерьянова, Т. А. Яковлева*
Художественный редактор *Е. Л. Дашук*
Технический редактор *О. Е. Иванова*
Корректоры *Е. В. Павлова, Е. П. Ильина*

ISBN 5-09-014060-0

© Издательство «Просвещение», 2005
© Художественное оформление.
Издательство «Просвещение», 2005
Все права защищены

К читателю

Дорогие учителя!

Четвертый класс — завершающий начальную школу, поэтому главная идея, пронизывающая уроки всего года, — обобщение того, что учащиеся узнали в 1–3 классах на новом для них уровне. Все то, о чем говорит искусство, начнет раскрываться через вечные образы-символы, образы-архетипы. С вашей помощью школьники приблизятся к пониманию образной картины мира, ее непременных атрибутов, по-разному проявляющих себя в произведениях различных видов и жанров профессионального искусства, а также в творениях народных мастеров. Прочтение, расшифровка многообразных архетипических изображений поможет учащимся понимать классическое и народное искусство, полнее, целостнее воспринимать его, эмоционально-эстетически откликаться на художественные явления.

Авторы надеются, что предлагаемый УМК для 4 класса, выстроенный на интегративных основах, окажет вам необходимую помощь в создании условий вхождения учащихся в художественную культуру России и культуры народов мира.

Урок 1. Беседа. «Целый мир от красоты». Образ пространства в искусстве. Творческая работа. Создай композицию и передай в ней свое видение мира, в котором ты живешь. Отрази в рисунке народное представление о мире: «Рыбам — вода, птицам — воздух, а человеку — вся земля».

Основные цели и задачи урока

1. Способствовать формированию у детей представления о целостной картине мира через художественный образ произведений разных видов искусства.
2. Создавать условия для эмоционально-эстетического восприятия учащимися народного представления о мире, запечатленного в произведениях живописи, графики, народного и декоративно-прикладного искусства.
3. Развивать у детей эмоциональную отзывчивость, наблюдательность, ассоциативность и образность мышления.
4. Помогать четвероклассникам воспринимать и понимать символику художественного образа.
5. Совершенствовать работу с четвероклассниками по овладению изобразительными и композиционными навыками: в передаче собственного представления о мире.

Примерный ход урока

1. Беседа с детьми о многообразии и богатстве окружающего человека мира, об особенностях отображения его в произведениях разных видов искусств.
2. Работа учащихся с текстом учебника (с. 6—10) и подготовка ими ответов на вопросы по произведениям вернисажа «Как прекрасен этот мир...».
3. Устное описание учениками народного мировосприятия, прослушивание их сообщений о собственном видении мира.
4. Выполнение четвероклассниками задания в творческой тетради (с. 4—5).
5. Подведение итогов: рассматриваем и любуемся рисунками детей, отмечаем наиболее удачные образы целого мира, созданные ими, рассказываем об особенностях изображения картины мира в этих работах.

Первое после летних каникул занятие по изобразительному искусству может стать одновременно и уроком обмена летними

впечатлениями, и уроком, дающим установку на творческую деятельность в течение всего года.

В начале урока поставьте перед учащимися вопрос: о чем говорит искусство? Предложите им вспомнить художественные произведения, с которыми они знакомились в 1–3 классах, и назвать темы, волнующие живописцев, графиков, мастеров народного искусства. В ходе беседы обратите внимание учащихся на то, что объектом пристального внимания художника становится все то, что существует вокруг человека, — от малого до великого. Не случайно в каждом произведении искусства просматривается попытка художника изобразить мир таким, каким он его себе представляет, и выразить то, что он думает о нем, как к нему относится, какие чувства и эмоции испытывает. В беседе используйте справочные материалы к этому уроку.

Помогите детям словами выразить свое представление о многообразии мира. Для этого используйте материал рубрики «Возьми на заметку» (У., с. 6) и произведения вернисажа «Как прекрасен этот мир...» (У., с. 7–8).

Рассматривая картины, представленные на вернисаже, обратите внимание четвероклассников на передачу образа мира, который сложился у древних славян. В восприятии наших предков мир представлял как единство трех частей: небесной, земной, подземной. Предложите детям найти подтверждение этому в народных пословицах, вышивках, в резных или расписных изделиях из дерева. Используйте сведения, полученные в справочных материалах.

Действительно, образ мира ведет нас в седую древность, к мифологическим представлениям разных народов. В произведениях русского народного искусства можно обнаружить такое трехчастное построение композиции (будь то жилище, костюм или прялка), которое является образным выражением небесной сферы, земной тверди и подземного (потустороннего) царства и которое характерно как для формы художественной вещи, так и для ее декора. Так, изображение звезд, солнца и других планет, птиц соответствует верхней (небесной) части произведений; изображение растений, людей, животных — средней (земной); изображение фантастических существ, драконов, змей — нижней (потусторонней). Подробнее об элементах такой картины мира речь будет идти на последующих уроках. А на этом занятии важно, чтобы дети увидели и осознали, что древние представления людей о мироздании продолжают в образной форме жить и в современных произведениях искусства.

Переходя к заданиям в творческой тетради (с. 4–5), посоветуйте детям задуматься над названием темы, предложите им в своих композициях использовать впечатления летних каникул. Ведь события каникул развертывались для одних ребят в родных местах, а для других — за пределами родного края. Вот как

огромен мир! Обратите внимание детей на то, как многообразны проявления жизни вокруг: как переменчива погода, даже состояния одного дня отличает непостоянство, как по-разному люди откликаются на явления природы, как вместе с ней проживают ее разнообразие. Необычность предстоящей для четвероклассников работы связана с тем, насколько удачно они смогут вписать свои воспоминания о лете в заданную композиционную схему. Данная в творческой тетради схема — это, конечно же, условное изображение окружающего нас мира, поэтому можно воспользоваться приемами, подчеркивающими эту условность, декоративность. Среди них отметим многосюжетную композицию, в которой дано изображение разновременных событий, а также силуэтное, плоскостное изображение, декоративность которого достигается проработкой изображения контрастным контуром и т. д. Для воплощения замысла собственной композиции предложите детям выбрать наиболее подходящие материалы: цветные карандаши, фломастеры, аппликацию из бумаги или ткани.

Подводя итоги, предложите учащимся рассказать о созданных ими композициях. Особо отметьте, как удивительно разнообразно они увидели мир и запечатали его в своих работах. Обратите внимание четвероклассников на то, что мир изменив, как море. Сколько народов, сколько людей — все представляют его по-своему. Художники тому пример, у каждого свой особый образ. Вот об этом и говорит искусство.

КРАТКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Представление о мире в произведениях народного искусства

Литература: Календарные обычай и обряды в странах Зарубежной Европы: исторические корни и развитие обычаев. — М., 1983; Славянская мифология: энциклопедический словарь. — М., 1995; Жегалова С. К. Русская народная живопись / С. К. Жегалова. — М., 1984; Жегалова С. Пряник, прялка и птица Сирин / С. Жегалова, З. Попова, Ю. Черняховская. — М., 1983; Изобразительные мотивы в русской вышивке / Сост. Г. Дурасов. — М., 1990.

Представление о мире в произведениях живописцев и графиков

Литература: Долгополов И. В. Рассказы о художниках. В 2 т. / И. В. Долгополов. — М., 1983. — Т. 2. — С. 70–77; Липович И. Н. И. Я. Билибин / И. Н. Липович. — Л., 1966; Семенов О. Иван Билибин: рассказ о художнике-сказочнике / О. Семенов. — М., 1996; Князева В. П. З. Е. Серебрякова / В. П. Князев. — М., 1979.

Урок 2. Беседа. Древо жизни — символ мироздания. Символическое и реалистическое изображение. Наброски и зарисовки. Творческая работа. Выполните зарисовки и наброски деревьев с натуры, по памяти или представлению.

Основные цели и задачи урока

1. Создавать условия для формирования у учащихся понимания одного из ведущих и древнейших символов-образов искусства — древа.
2. Показать детям связи между явлениями и объектами природы и их художественным отображением в произведениях живописи, графики, народного искусства с опорой на материал предыдущего урока.
3. Способствовать возникновению у четвероклассников эмоционально-эстетического отклика при восприятии явлений природы и произведений искусства.
4. Развивать у школьников наблюдательность, способность и умение передавать характерные признаки пород деревьев, особенности их конфигурации в набросках и зарисовках. Формировать навыки быстрого рисования с использованием графического приема «живая линия».

Примерный ход урока

1. Продолжение знакомства детей с ведущими символами-образами народного и изобразительного искусства, главным мотивом — древо жизни.
2. Работа с текстом учебника (с. 11–15) и диалог с учащимися по произведениям вернисажа «Лесные исполнители» (У., с. 12–13), анализ набросков, созданных художниками.
3. Выполнение четвероклассниками набросков и зарисовок деревьев с натуры или по памяти, по представлению (Т., с. 7–9).
4. Подведение итогов: просматриваем работы учащихся, выявляем наиболее характерные и выразительные изображения деревьев.

В беседе с учащимися продолжается развитие темы предыдущего урока. В ходе беседы, во-первых, важно обратить внимание детей на ярко выраженную символичность народного искусства, которая свойственна и классической живописи, хотя не всегда достаточно в ней очевидна. Во-вторых, стоит отметить, что символика, рожденная в глубокой древности, своими истоками связана с мифологией, при этом магический, мифологический смысл древних представлений не исчезает бесследно, а лишь ослабевает, зато ярче проявляется эстетический и нравственный их смысл. Современный народный мастер или художник-живописец не вкладывают в свои произведения той мифологической идеи, которая была главной в мифопоэтическом мышлении древних людей. Однако найденный когда-то прием художественного выражения своего отношения к окружающему миру хранится и передается от поколения к поколению. Не случайно поэтому, что через образ-символ, например древо жизни, современные художники решают проблемы целостности окружающего мира, его красоты, его безграничного многообразия.

Для создания эмоционально насыщенной атмосферы, помогающей детям ощутить значимость земного образа-символа, стоит использовать справочные материалы. Включение в урок произведений народного и профессионального искусства раскрывает интегративные связи между разными видами искусства, имеющими общие истоки в природе и мифопоэтическом отношении человека к ней.

Приступая к практической работе, проанализируйте наброски деревьев, выполненные И. Шишкиным (У., с. 12). Четвероклассники уже не раз рисовали различные деревья, поэтому следует их настроить на новое видение этих уникальных творений природы. Включите в разговор с детьми поэтические строчки. Предложите учащимся рассмотреть образцы выполнения набросков (Т., с. 7), подкрепите свое объяснение выполнения задания советами художника (см. справочный материал). Работу следует выполнять на затонированной бумаге, поэтому посоветуйте четвероклассникам наряду с такими графическими материалами, как уголь, фломастеры, использовать белый мел.

Подводя итоги урока, рассмотрите с детьми выполненные ими наброски; отберите наиболее выразительные из них и попросите ребят обосновать свой выбор; поясните, в чем состоит привлекательность этих рисунков.

КРАТКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Образ дерева в мифах, литературе и изобразительном искусстве

Дерево в жизни славянина. «Дерево в народной культуре славян — объект поклонения. В древнерусских памятниках XI—XVII вв. говорится о поклонении „рощаеям“ и „древесам“. Судя по подробным описаниям подобных мест, сохранившихся кое-где на Русском Севере („кусты“), в Белорусском Полесье („прости“), это были, как правило, обнесенные оградой участки леса. В этих местах почитание деревьев соединилось позднее с элементами христианского культа. Внутри рощи находилась какая-либо святыня — дерево, часовня, крест.

К категории почитаемых и священных относились и отдельные деревья, особенно старые, одиноко растущие в поле или вблизи целебных источников. К таким деревьям приходили, чтобы избавиться от болезней, слаза. Люди приносили дары, вывешивали полотенца, одежду, лоскуты, молились. Дубы, вязы, березы относились к заповедным. Такие деревья оберегали людей от бед, а также считались „покровителями“ местности, домов, колодцев, озер; они охраняли от пожара и стихийных бедствий. Запрещалось рубить их или наносить какой-либо ущерб. Нарушение этих запретов приводило к смерти человека, мору скота, неурожаю.

Образ мирового древа — одно из уникальных созданий человечества, которое обозначило структуру всех мифологических систем. Благодаря мировому дереву человек увидел мир как единое целое и себя в этом мире как его частицу. Выделившись из первозданного хаоса, дерево стало инструментом для создания модели космоса.

Вертикальная структура древа складывалась из трех частей, или уровней: нижнего — корней, среднего — ствола и верхнего — ветвей. Так в воображении древних сформировались основные зоны космоса, а с ними и сдвоенные противоположности: земля — небо, небо — преисподня, огонь — вода, день — ночь, свет — тьма, тепло — холод, прошлое — настоящее — будущее, предки — современники — потомки, голова — туловище — ноги. Через дерево люди постигали взаимосвязь противоположностей, суть всякого развития.

Древо дало понятие триединого мира: Прави, Яви и Нави. К каждой из трех частей относились определенные существа. Вверху изображали птиц, у ствола — оленей, лосей, лошадей, коров, львов, единорогов, иногда человека и пчел, а у корней — лягушек, змей, рыб. Вся картина мира целиком помещалась по древу.

В одной из русских сказок Иван-дурак забрался на небо по дубу и был удивлен чудесам: то, что на земле ценно, на небе нисколько не стоит. Поверья о русалках (умерших девушках или детях), спускающихся с деревьев на землю на Троицкой неделе и тем же способом возвращающихся на „тот свет“, еще раз доказывают, что дерево — это путь.

Славяно-руssы считали, что в каждом дереве живет душа. Срубить дерево равносильно тому, что убить человека. Поэтому, чтобы срубить дерево для нужд, славянин выбирал особые дни и часы, разговаривал с деревом, приносил ему подарок, а впоследствии должен был взамен срубленных посадить несколько деревьев, при этом с хвойного дерева, как особо ценного, необходимо было посадить 40 семян. Нельзя было рубить старца, молодое, стоеросовое, буйное, аномальное и скрипучее дерево. Нельзя топором и рябину сечь — пока не засохнет сама. Священные деревья не только не положено рубить, но и хворост около них собирать.

Дерево соотносили с человеком по внешним признакам: ствол — туловище, ветки — руки или дети, сок — кровь. Есть мужские и женские деревья. У мужского ветви растут вверх, а у женского в стороны. При рождении ребенка обязательно сажали дерево, веря, что дитя будет расти так же, как развивается дерево.

В декоративно-прикладном искусстве дерево — один из любимых образов. Дерево, символизирующее плодородие, изображали на одеждах и полотенцах.

Чаще (в вышивке) дерево изображали с восемью ветвями, по четыре с каждой стороны. Имело оно и четыре главных цвета: красный, черный, белый, синий.

Мировое дерево — основа для упорядочения мышления, памяти, восприятия. Образы внешнего и внутреннего мира нанизываются на ствол, после чего появляются и знаковые системы, слова, числа, абстракции и символы.

Древо вошло в нашу генетическую память, в сферу бессознательного. Некоторые психологи считают, что дети, рисующие много деревьев, изображают именно дерево жизни — дерево рода, место встречи человека со Вселенной, символ всякого целого». (Васильченко Л. П. Природа славян / Л. П. Васильченко. — Томск, 2002. — С. 30.)

К. Бальмонт о древе. «Из малого желудя продвигается зеленый росток. Зеленый побег превращается в деревце. Деревце вырастает в огромный дуб. Дуб разрастается в рощу — широкошум-

ная дубрава, зеленый гай. Первичный ум человека глядит и видит полное высокой поэзии соответствие в двойственности лика древесных существ. Есть напевная чара в том, что из плоской земли вырвался возносящийся ствол. <...> Чарует созерцание единого чуда, которое называется говорящим дубом, где ветка соответствует ветке, и каждый узорный лист соответствует тысяче вырезных листьев, и все это зеленое множество шуршит, шелестит, колдует, внушиает песню. Два начала соединились в одно, из одного родилась множественность, множества образовали единое целое, дуб разросся в священную рощу, и друиды собираются в ней, чтобы петь свои молитвы и напевным голосом произносить заклинание». (Бальмонт К. Стозвучные песни / К. Бальмонт // Бальмонт К. Сочинения (избранные стихи и проза). — Ярославль, 1990. — С. 283.)

Рисуем природу. «Теперь поговорим о деревьях. Начнем, конечно, со скелета ствала и ветвей. Чтобы рассмотреть получше, найдите сухое дерево. Порисовать его полезно для понимания конструкции. Любопытную закономерность у деревьев подметил Леонардо да Винчи. Если срезать все ветки на любой высоте и сложить их в плотный пучок, то он будет примерно равен по толщине стволу у основания дерева. Это значит, что, чем выше, тем тоньше ветви дерева и тем больше их становится, а самый верх уже представляет собой сплошной шатер из тоненьких веточек.

Рисуя дерево, следите, чтобы толщина ствала постепенно уменьшалась к вершине и чтобы ни одна веточка не становилась толще части, из которой выросла, иначе она будет напоминать опухший палец, который толще руки. Порядок постепенного уменьшения толщины ствала и веток будет неизменным, как бы криво ни росло дерево.

Несколько слов о коре, важном элементе ствала, фактура которой придает характер дереву. Так, струпья дубовой коры говорят о необычайной жесткости дуба, гладкая береста — о гибкости и упругости березы, а еловый ствол такой же колючий, как хвоя елки.

Теперь о самом трудном — о кроне дерева. Вначале, чтобы ее как следует понять, желательно сравнить с чем-нибудь знакомым. Например, кроны липы, клена, ветлы в их обобщенном виде похожи на пушистые шары, дыни, груши, а крона елки — на конус. Дерево полностью трудно увидеть вблизи, но, если отойти шагов на сто — двести, детали сольются в целое и станет видна форма, на которую похожа его крона. Конечно, вы легко ее изобразите, проложите тень, а потом задача потруднее: передать фактуру кроны. Она чрезвычайно сложна и состоит из рельефа листьев, мелких веточек, больших сучьев да еще просветов, сквозь которые видны части ствала и даже небо. И если вы сможете увязать общую форму кроны с ее различными фактами и скелетом дерева — несомненно, работа удастся.

Изображая дерево, внимательно следите за направлением веток и листьев. Порядок здесь сложный и у каждой породы свой. Молодые, легкие ветки тянутся вверх, а нижние, которые постарше, «устали», провисают. Такая закономерность видна у елки, березы, ивы». (Юный художник. — 1990. — № 7. — С. 44—45.)

«Царь лесов». Современники каждый раз восхищались тем, что русский живописец, пейзажист Иван Иванович Шишкин (1832—1898) «лесище уволок целиком из натуры» да и вставил его в картину.

«Облюбовав этюд, он обыкновенно расчищал кустарники, обрубал сучки и отгибал деревья, — вспоминала племянница художника, — чтобы ничего не мешало ему видеть выбранную им картину, потом устраивал себе сиденье из сучьев, из леса делал идеальный по простоте и удобству мольберт и располагался как дома». Он умел удобно устроиться над водой на какой-нибудь упавшей березе, чувствуя себя там свободно, причем писал огромные этюды — „чуть не в два аршина длиной и шириной“. А в Шмецком лесу, где он писал в последние годы, у него были везде сделаны удобные сиденья из пней, сучьев и мха. Без устали работая в этой лесной мастерской, часто отказываясь от посещения друзей и развлечений, он довел свое мастерство до совершенства, умел создавать равно убедительно „портреты“ корней и хрупкой травинки. Шишкин — это „человек-школа“, писал о нем И. Крамской. Карандаш его называли беспримерным». (Жукова А. Рассказы о художниках / А. Жукова. — М., 1968.)

Литература: Богемская К. Г. Пейзаж: страницы истории / К. Г. Богемская. — М., 1992; Довженко Ю. В. Ф. А. Васильев / Ю. В. Довженко. — Л., 1973; Долгополов И. В. Рассказы о художниках. В 2 т. / И. В. Долгополов. — М., 1983; И. И. Шишкин: альбом / Авт.-сост. И. Н. Шувалова. — Л., 1990; И. И. Шишкин. Переписка. Дневник. Современники о художнике. — Л., 1978; Манин В. А. И. Куинджи / В. Манин — М., 1976.

Урок 3. Беседа. Мой край родной, моя земля. Пейзаж России. Графическая композиция. Творческая работа. Нарисуй свою композицию на тему «Величие и красота могучего дерева».

Основные цели и задачи урока

1. Создавать благоприятную атмосферу для творчества детей. Пробуждать у них добрые чувства по отношению к родной природе, к своей малой родине.
2. Раскрывать учащимся приемы композиционного построения пейзажа, в котором глубокое символическое звучание приобретает изображение деревьев.
3. Создавать условия для работы с четвероклассниками по совершенствованию композиционных и графических навыков, в передаче замысла художественными средствами.

Примерный ход урока

1. Беседа с детьми об особенностях национального русского пейзажа в природе и искусстве. Знакомство учащихся с произведениями художников-пейзажистов. Диалог по произведениям вернисажа «На тысячу верст Россия — родной край...» (У., с. 17).

2. Анализ вариантов композиционных решений пейзажа с ярко выраженным национальными признаками.
3. Самостоятельная творческая работа четвероклассников по заданию (Т., с. 10–11).
4. Подведение итогов: просматриваем и разбираем работы детей, прослушиваем сообщения авторов рисунков о содержании их замысла и способах его претворения.

Перед учащимися — непростая задача. Им предстоит ввести предварительные наброски отдельных деревьев в композицию, не просто изобразив группу деревьев, лесной массив или рощу, а попытавшись через образ дерева (или деревьев) раскрыть ширь российских просторов и выразить свое почтение к дереву как символу Родины (см. справочный материал — стихотворение Вс. Рождественского, с. 13).

Перед началом работы проводится беседа о классическом русском пейзаже. Таковы пейзажи И. Шишкина, А. Саврасова, И. Левитана, Ф. Васильева. Предложите учащимся вспомнить картины этих пейзажистов, с которыми они знакомились в 1–3 классах, рассмотрите те, которые помещены в учебнике (с. 17–19). Помогите детям понять пафос этих произведений русских живописцев, еще раз рассмотрите графическиеrepiduktsii, использовавшиеся на предыдущем уроке.

Обратите внимание учащихся на композиционные схемы в творческой тетради (с. 10). Это варианты возможных композиций, опираясь на которые они смогут разработать собственную. Как видно из этих схем, решение композиции может быть условно-декоративным или реалистическим.

Отметьте, что образы деревьев решены по-разному. Так, например, обобщенный образ дерева занимает большую часть композиционного пространства, так как все внимание отдается ему как главному элементу картины. Важно продумать при таком композиционном решении, каков характер окружения, в которое помещено данное дерево, при этом требуется определить, как согласуется оно с ведущей идеей — темой родной земли.

Другой подход к построению композиции — выполнение знакомого и близкого пейзажа в реалистической форме. Главная идея в этом случае выражена через знакомые и любимые образы деревьев своего родного края. Введение в композицию элементов характерной для этих мест архитектуры усилит выразительность и эмоциональность рисунка.

Учащиеся сами выбирают способ воплощения замысла, подбирают художественные материалы и выполняют задание в тетради (с. 11). Техника предлагается графическая, но возможны и живописные варианты. Перед началом работы желательно провести совместное обсуждение будущих композиций, а в конце — завершенных работ.

КРАТКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Образ родного края в произведениях живописи и литературы

I. Шишкин. «Рожь». «Жаркий летний день. Парит. В солнечном воздухе чувствуется приближение грозы. Ласточки летают над самой дорогой, так что их белые грудки обдаёт жаром нагретая за день земля. И до самого горизонта простирается под голубым небом море ржи. Перед нами обжитая человеком из поколения в поколение земля. Людей на картине нет. Только приглядевшись, мы можем заметить мелькнувший во ржи красный женский платок. Но везде ощущается присутствие человека. Это он истоптал лаптями и покрыл золотом хлеба землю. Это его повозки выбили на дороге колеи. Это он вырубил красовавшийся когда-то на этой земле не-приветливый сосновый бор. Да не поднялась рука до конца загубить могучую красоту — до самого горизонта возвышаются среди ржи вековые сосны. Под ними весной отдыхает пахарь, а осенью жнут щедрую рожь жницы...»

Картина „Рожь“ — это лучшее из полотен Ивана Ивановича Шишкина, изображающих равнинную природу. Это не просто пейзаж, а образ раздолья, простора, благодатной красоты России». (Жукова А. Рассказы о художниках. — М., 1968.)

Bc. Рождественский

ДЕРЕВЬЯ

В земном пути, меняющем кочевья,
Жилища, встречи, лица и края,
Беседу с вами я веду, деревья.
Ни в чем не изменившие друзья.

И как мне было с вами не сродниться,
Приветившими Родину мою,
Когда живые образы и лица
Я в ваших очертаньях узнаю!

Вот старый дуб — листва из звонкой меди.
Могучий стан в извилинах коры —
Он весь гудит, рокочет о победе,
Как некогда на струнах гусляры.

Вот сосны. Прямоствольны и упруги,
Колючие — ветрам не разорвать,
Стоят в своей чешуйчатой кольчуге,
Спокойные, как Игорева рать.

И елки, неподвижны и суровы,
Роняя низко рукава ветвей,
Ждут, пригорюнясь — матери и вдовы,
Молчальницы в платочках до бровей.

А рядом боязливая осина
И вовсе простодушная ольха
Глядят поверх кустов, как из-за тына,
На тропку, что тениста и глуха.

Но всех милей мне девушка-береза,
Пришедшая из сказок и былин,
Снегурочка, любимица мороза,
Аленушка пригорков и равнин.

Ей любы наши зори, сенокосы,
Ромашки в росах, звонкие стрижи,
Зеленые она качает косы
Над волнами бегущей с ветром ржи.

Литература: И. И. Шишкин: альбом / Авт.-сост. И. Н. Шувалова. — Л., 1990; И. И. Шишкин. Переписка. Дневник. Современники о художнике. — Л., 1978.

Урок 4. Беседа. Цветущее дерево — символ жизни. Городецкая роспись. Композиционные мотивы. Творческая работа. Выполните упражнение на изображение «разживок» для цветов. С помощью «разживки черным цветом» и «разживки белилами» заверши роспись цветущей ветки.

Основные цели и задачи урока

1. Дать детям представление о том, как мотив дерева в городецкой росписи передает связь человека с природой, родной землей.
2. Развивать у учащихся эстетическое восприятие темы цветения как образа-символа в народном искусстве.
3. Познакомить четвероклассников с отработанными приемами цветочной росписи на примере современных рисунков мастера: подмалевка, разживка черным цветом, разживка белилами в процессе исполнения художественно-творческой задачи на повтор.

Примерный ход урока

1. Беседа с детьми об истоках городецкой росписи, об отражении окружающего мира в ней.
2. Работа учащихся с текстом учебника (с. 22–30) и произведениями вернисажа «Зелено, кудряво, с цветами лазоревыми», подготовка ответов на вопросы.
3. Устное описание детьми последовательности исполнения мотива городецкой цветущей ветки. Работа с текстом творческой тетради (с. 12–13) и учебника (с. 29–30).
4. Выполнение четвероклассниками творческого задания в тетради (с. 13).

5. Подведение итогов: рассматриваем цветущие ветки, выполненные учениками; совместно с ними отмечаем, насколько выразительно авторам работ удалось применить разживки черным цветом и белилами, чтобы избежать пестроты и почувствовать колорит городецкой росписи; прослушиваем сообщения детей об изображении окружающего мира в произведениях мастеров из Городца.

Данный урок открывает цикл из четырех уроков, посвященных городецкой росписи. Эти уроки помещены в УМК между уроками 1–3 и 8–11, на которых учащиеся знакомятся с отображением целостной картины мира в произведениях живописи и графики. В произведениях мастеров из Городца мы видим то же стремление передать народное восприятие мира, показать связь человека с природой и родной землей. В образах-символах цветущего дерева, ветки, птицы, коня запечатлена картина мироздания, отражены глубокие связи с древнерусской живописью, с мифологическими и сказочными образами.

В беседе на уроке при первой встрече с работами городецких мастеров обратите внимание детей на следующие моменты:

1. Во все времена цветущая природа является источником творчества как народного мастера, так и художника. Древние символы плодородия растительной силы земли, солнечной силы переосмысливаются ими в мотивах цветения, в сказочно прекрасных образах-символах птиц, коней, цветущего дерева и цветущих ветвей, с которыми народ связывает свои представления о красоте, о гармонии мироздания.

2. Древние символы солнечной силы, плодородия земли переосмыскиваются мастером в городецкой живописи. По мнению исследователя, «образ распускающегося дерева наряду с солярными изображениями всегда занимал в народном искусстве центральное место. Имея прообразом богиню Земли, этот мотив был связан с древней космогонией и прочно вошел в народное искусство. Следы превращения, пересоздания одного мотива в другой сохраняют многие произведения».

...Древние символы плодородия, солнечные силы переосмыскиваются в мотивах цветения, растительной силы земли, с которыми народ связывает свои представления о красоте». (*Некрасова М. А. Народное искусство России. Народное творчество как мир целостности: альбом / М. А. Некрасова. — М., 1983. — С. 29.*)

3. Приемы письма городецкой живописи связаны с древнерусской живописью. По мнению исследователя, «многоцветье городецкой живописи отличает яркий декоративный стиль. Истоки его лежат в древнерусской живописи, на основе которой сложилась классическая крепость, архитектоничность, приемы письма городецкой живописи. Однако широту, живописную силу роспись приобрела в результате творчества, охватившего ши-

рокие слои крестьянских мастеров, изготавливших прядильные донца». (Там же. — С. 137.)

4. Русские прялки — удивительное явление национального творчества. Тип городецкой прялки-гребня.

5. Традиции народного мастерства городецкой росписи продолжают сохранять и развивать современные мастера народного художественного промысла в г. Городце.

Беседа с учащимися по произведениям вернисажа «Зелено, кудряво, с цветами лазоревыми» (с. 23–24) проводится на основе сведений и вопросов учебника (с. 22, 25, 28). С последовательностью исполнения рисунка цветущей ветки дети знакомятся по описанию в учебнике (с. 29–30), сравнивая с ним и рассматривая рисунки в творческой тетради (с. 12). Особое внимание при этом следует обратить на роль «разживки черным цветом» и «разживки белилами».

Стоит напомнить четвероклассникам о том, что самостоятельная работа в творческой тетради (с. 13) выполняется как кистевая роспись, без применения карандаша.

При подведении итогов отмечаем, как учащимся удалось передать праздничное восприятие мира в цветущих ветках городецкой росписи; дети рассказывают о том, что особенно поразило их в первой встрече с творчеством народных мастеров.

К уроку предлагается обширный информационный материал, посвященный русской прялке. Из него учитель выбирает только тот, который наиболее гармонично включается в беседу данного урока. Не забываем, что с росписью на донцах прялки учащиеся встречаются и на последующих уроках. Поэтому сведения из истории возникновения и бытования русской прялки могут быть востребованы и на последующих занятиях.

КРАТКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Древо жизни в устном народном поэтическом творчестве

Мифы и сказки о древе жизни. «В славянской мифологии и устном народном поэтическом творчестве известен образ дерева, обладающего чудодейственными силами. Чаще всего речь идет о дубе, который вырос до самого неба. Но не только. Почти каждому дереву, растущему на земле, в народном устном поэтическом творчестве нашлось место, хотя на Руси были и остаются поныне особенно любимы и почитаемы, помимо дуба, береза, рябина, орешник, ольха, сосна и др. Не случайно в народном декоративно-прикладном искусстве так распространен образ цветущего или плодоносящего дерева, называемого народными мастерами березонькой, яблонькой, рябинушкой». (Грушко Е. А. Словарь славянской мифологии / Е. А. Грушко, Ю. М. Медведев. — Н. Новгород, 1995.)

Сказка «Петушок и бобовое зернышко» (фрагмент). «Жил да был себе старик со старухою, бедные-бедные! Хлеба-то у них не было; вот они поехали в лес, набрали желудей, привезли домой и

начали есть. Долго ли коротко ли они ели, только уронила старуха один желудь в подполье. Пустил желудь росток и в небольшое время дорос до полу. Старуха заприметила и говорит: „Старик! Надобно пол-то прорубить; пускай дуб растет выше; как вырастет, не станем в лес за желудями ездить, станем в избе рвать“. Старик прорубил пол; деревцоросло,рослои выросло до потолка. Старик разобрал потолок, а после и крышу снял; дерево все растет да растет и доросло до самого неба. Не стало у старика со старухой желудей, взял он мешок и полез на дуб.

Лез-лез и взобрался на небо. Ходил-ходил по небу, увидел: сидит кочеток золотой гребенек, масляна головушка, и стоят жерновцы. Вот стариик-от, долго не думая, захватил с собою и кочетка и жерновцы и спустился в избу. Спустился и говорит: „Как нам, старуха, быть, что нам есть?“ — „Постой, — молвила старуха, — я попробую жерновцы“. Взяла жерновцы и стала молоть: ан блин да пирог, блин да пирог! Что ни повернет — все блин да пирог!.. И накормила старика...“ (Афанасьев А. Н. Народные русские сказки. — Т. 2. / А. Н. Афанасьев. — Ростов-на-Дону, 1996. — С. 41.)

Загадки. «Есть у меня три отрасли: первая отрасль — телу отчист; вторая отрасль — больным исцеленье; третья отрасль — языкумолчание» (береза: банный веник, береста для повивки горшков, деготь для смазки колес); «Есть дерево об четыре дела: первое дело — мир освещает; другое дело — больных исцеляет; третье дело — крик утешает; четвертое дело — чистоту соблюдает» (береза: лучина, деготь на колеса, береста на обвой горшков, банный веник); «Все капралы скинули кафтаны, один капрал не скинул кафтан» (сосна).

Литература. Токарев С. А. Обряды и обычаи, связанные с растительностью / С. А. Токарев, Т. Д. Филимонова // Календарные обычаи и обряды в странах Зарубежной Европы: исторические корни и развитие обычаем. — М., 1983; Славянская мифология: энциклопедический словарь. — М., 1995.

Из истории возникновения и бытования русской прядки

Прядение — символ женского труда. «Народ поэтизировал этот предмет — орудие женского труда. Работа пряди, монотонно-утомительная, требовала большого терпения. Прясть женщина начинала с раннего детства и в основном занималась этим в молодые годы. Может быть, поэтому в народной жизни возник обычай посиделок с прядением, куда собирались молодежь в нарядных одеждах. Прялки с их пластичностью резного узора или с многоцветием росписи гармонировали с костюмом, дополняли его красоту. Значение этой работы было всегда так велико, что еще в глубокой древности, подобно ткачеству, она стала символом женского труда и имела своих высоких покровителей. В древней Элладе пряхам покровительствовала Афина, у славян — таинственная Мокошь, богиня-пряха, и христианская Параскева-Пятница». (Русские прядки: каталог выставки из собрания Государственного Русского музея / Вступ. ст. и сост. каталога Н. В. Мальцева и Н. В. Тарановской. — Л., 1971. — С. 3, 4, 8. Далее цитируется это издание.)

Образ пряхи, прялки в народном творчестве и в поэзии.

«О прядке, прядении и работнице-пряхе поется в народных песнях, лирических и шуточных. Эти образы появляются и в лубке, и в народной игрушке, и в росписях на многих предметах. Часто эта сцена по своей торжественности приравнивалась к сценам чаепитий и праздничных катаний. Фигура пряхи-труженицы была настолько характерна для русской дореволюционной деревни, что образ ее нашел отражение в творчестве Пушкина, Никитина и других поэтов».

Прялка как подарок. «Детям дарились маленькие скромные прялочки. Девицам и молодым женщинам — украшенные с особой заботливостью и старанием. Нередко на таких прялках-подарках появлялись дарственные надписи, в которых выражались добрые пожелания: „Сія прялица изрядна, хозяюшка обрядна“; слова любви: „Работал Иван Ефимовъ своей супруге Елизавете Андреяновне. Кого люблю, того дарю, люблю сердечно, дарю вовечно...“

К прядке относились с почтением. Прялку берегли. Да и как не беречь! Веками жила она в семье, переходила от бабушки к матери, от матери к дочке...»

Типы русских прялок. «Прялки — древнее и простейшее приспособление для изготовления пряжи. На территории России они существовали уже в неолитическую эпоху. В Вологодской области на реке Модлоне археологами была найдена прялка начала II тыс. до н. э.

Русские прялки состоят из стояка с лопастью для крепления ку-дели, соединенного с горизонтально расположенной доской, так называемым донцем, на которое садится пряха. Они вырубались из целых кусков дерева, из пней с корнями либо делались составными. Материалом для них чаще всего служили ель или береза. Это тип прялки с лопастью. Делали прялки повсеместно для своей семьи. Наиболее искусные мастера изготавливали их и на заказ. В тех местах, где были сильно развиты художественные традиции обработки дерева и существовали условия для сбыта изделий, возникали центры прялочного производства. Такими районами были Ярославская, Нижегородская и северные губернии с их богатыми традициями орнаментальной резьбы и росписи. В течение веков в разных районах России сложились свои формы прялок и приемы их украшения».

Прялки-гребни. Городецкие мастера славились изготовлением донец. «В центральных и южнорусских областях бытовали прялки-гребни с плоскими резными донцами. Кленовый или березовый гребень с большим количеством тонких зубьев, поднятый на высокую ножку, вставлялся в головку донца. Массивные донца этих прялок украшены трехгранновыемчатой резьбой. Ряды квадратов, ромбов, лучевых и вихревых розеток иногда заполняют всю поверхность доски, напоминая своим обилием богато украшенное вышивкой или тканьем полотенце. Среди прялок-гребней особенно выделяются поволжские с реки Узолы возле г. Городца. Прялочный промысел существовал здесь уже в XVIII в. Городецкие мастера славились изготовлением донец. Они делали донца широкие, полуovalной формы и поначалу украшали их распространенной повсю-

ду трехгранновыемчатой резьбой. Наряду с нею здесь возник уникальный в русском народном искусстве прием скобчатой резьбы с инкрустацией мореным дубом. На донцах этих прялок энергичными изогнутыми врезами изображались сцены охоты, выезды в каретах, всадники, дамы и кавалеры, ряды солдат в киверах и с саблями наголо.

Во второй половине XIX в. резьба на городецких донцах сменилась росписью, которая также составила самостоятельную школу крестьянского искусства. Расписные донца вводят нас в пестрый и многогодный мир застолий, нарядных, как бы позириующих дам и кавалеров, всадников на богато убранных конях и охотников. К излюбленным мотивам городецкой пряжной росписи относятся и птицы с яркими, как крыло бабочки, хвостами, стоящие по сторонам голубых, красных, желтых и сиреневых роз. Но основной тип русской прялки — прялка с лопастью, распространенная на громадной территории и существующая во множестве вариантов».

Русские прялки — удивительное явление национального творчества. «Они представляют собою как бы синтез искусств. В их формах запечатлелись логика и завершенность произведений скульптуры или архитектуры, а плоскости решены по законам рельефа или живописи с особым построением пространства, двухмерного, целиком подчиненного декорируемой поверхности. В искусстве украшения прялок отразились реальная жизнь и поэтические представления о ней и о природе, иногда в очень древних мифологических и сказочных образах».

Литература (ко всем урокам цикла, посвященного городецкой росписи): Аверина В. И. Городецкая резьба и роспись на предметах крестьянского ремесла и домашней утвари / В. И. Аверина. — Горький, 1957; Воронов В. С. Крестьянское искусство / В. С. Воронов. — М., 1962; Круглова О. Русская народная резьба и роспись по дереву / О. Круглова. — М., 1974; Маврина Т. Городецкая живопись / Т. Маврина. — Л., 1970; Мальцев Н. В. Русские прялки / Н. В. Мальцев, Н. В. Тарановская. — Л., 1970; Черняховская Ю. С. Городецкие днища / Ю. С. Черняховская // Сокровища русского народного искусства. Резьба и роспись по дереву. — М., 1967. — С. 183—192; Чуюнов С. Городецкие праздники / С. Чуюнов. — Н. Новгород, 1995.

Урок 5. Беседа. Птицы — символ света, счастья и добра. Городецкая роспись. Композиционные мотивы. Творческая работа. Нарисуй кистью парные фигуры — две птицы у цветущей ветки.

Основные цели и задачи урока

1. Углубить представление детей о традиционном образе птицы в народном творчестве, емкости фольклорных представлений.
2. Развивать художественный вкус учащихся, обращать их внимание на то, как современные мастера сохраняют и развиваются многоцветье городецкой живописи и любовь к звучному цвету.
3. Формировать у четвероклассников навыки кистевой росписи при исполнении творческих задач на повтор и вариацию.

4. Воспитывать у детей уважительное отношение к личности народного мастера — носителя национальной культуры.

Примерный ход урока

1. Беседа с детьми о том, насколько устойчиво в произведениях народного искусства представление о птице, несущей свет.

2. Работа с текстом учебника (с. 31–35) и рисунками в творческой тетради (с. 14–15). Подготовка учащимся ответов на вопросы, активизирующие их эстетическое восприятие многоцветья современной городецкой росписи, на примере произведений вернисажей «Пряди, молода, не ленись» и «У древа».

3. Объяснение учителем, как выполнять рисунок кистью парных фигур птиц у цветущей ветки. Выполнение детьми упражнения на многоцветье городецкой палитры.

4. Выполнение четвероклассниками творческой работы в тетради (с. 15).

5. Подведение итогов: отмечаем красоту и гармонию завершенной композиции, удачно найденные учащимися звучные цвета птиц, то, как многоцветье цветущей ветви в композициях сочетается с яркой живописью птиц. Дети отмечают, почему образ птицы-света занимает значительное место в народных мотивах.

Урок открывает беседа, к которой желательно подготовить небольшую красочную выставку «Образ птицы-света в разных видах народного творчества». В экспозицию выставки включите как репродукции, так и подлинные произведения народных мастеров (как это позволяют условия работы учителя в школе). Среди «экспонатов» продемонстрируйте произведения народных мастеров разных регионов России, с которыми учащиеся уже знакомились в 1–3 классах: изображения птиц в глиняной игрушке (Каргополь, Филимоново, Дымка, Абашево, Калуга), в вышивке (народный костюм, полотенце), щенная птица, птицы в декоре деревянной резьбы, украшающей крестьянский дом, и др.

При формулировке вопросов по материалам выставки старайтесь помочь четвероклассникам сделать выводы о том, почему образ птицы связан со встречей весны, добрыми силами, дарами света — пышным цветением земли. При обобщении высказываний учащихся вам помогут рассуждения М. А. Некрасовой — известного ученого в области народного искусства (см. справочный материал).

Следующий этап урока — рассматривание изображений птиц и цветущих ветвей в городецкой росписи на примерах украшения старинных донец и произведений современных народных мастеров. Отмечаем, что образ-символ птицы — света, счастья и добра усиливается декоративной разработкой парных фигур — две птицы у цветущих ветвей в работах современных мастеров (У., с. 33).

Новой развивающей задачей является знакомство детей и разъяснение им многоцветья и звучности цвета в городецкой росписи. В этом учителю помогут высказывания потомственного мастера из Городца — А. Коновалова (см. справочный материал).

Представляется целесообразным использовать описание палитры городецких мастеров, данное А. Коноваловым, для предварительного упражнения учащихся в многоцветье на отдельном листе:

Слева — чистые цвета	Справа — эти же цвета, смешанные с белилами
яркий красный сурик вишневый — бакан голубая синяя лазурь английская красная желтый крон зеленая, коричневая (разных оттенков)	примешивание одной краски к другой

Из полученного многообразия цветов и их оттенков каждый подбирает сочетание цвета для своего изображения кистью парных фигур птиц. Как и у народных мастеров, у каждого автора будут свои, соответствующие его восприятию излюбленные оттенки цвета и их сочетания.

Красота, завершенность работы определяется выполнением «разживки белилами».

КРАТКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

О соответствии древних символов явлениям природы в русском народном искусстве. «Еще в древности отношение славян с природой формировало образный мир искусства, его унаследовало и русское искусство. Образы солнца, света соединялись с образом матери-земли. Это можно отметить как особенность русского, древнеславянского мироощущения.

...Мотив птицы был в центре художественных представлений народа, связанных с приходом весны. Для русских обычаев был характерен обряд встречи весны жаворонками. Их изображения выпекались из теста в ознаменование весеннего праздника — времени прилета птиц.

...Народные песни хранят этот образ, связанный с теплом и урожаем, закликанием весны.

Уж вы, жаворонки, жавороночки,
Прилетите-ка к нам,
Принесите нам
Лету теплого, песку желтого, хлеба нового.

Прибавление света означало прилет птиц — наступление весны.

...Нетрудно заметить, насколько устойчиво в произведениях народного искусства представление о птице, несущей свет. Образ

птицы-света можно встретить в разных видах народного творчества. Это птицы с пышными хвостами в виде процветающих ветвей или целого дерева в вышивке.

...В глиняных произведениях ясно проступает исконный народный символ птицы-света. Благодетельный его смысл связывался в народных представлениях с мечтой о счастье. Птица — обязательный атрибут женских изображений в русской глиняной пластике, иногда с птицей изображается солдат, как, например, в филимоновской игрушке. Следы древнего символа подтверждают солнцевые знаки: круги, кресты, ромб». (Некрасова М. А. Народное искусство России. Народное творчество как мир целостности / М. А. Некрасова. — М., 1983. — С. 18, 25, 26.)

Особая палитра цветов, найденная мастерами городецкой росписи. «Городецкая роспись развивалась как искусство оформления плоских поверхностей. Она не нуждалась в закалке, это позволяло ее мастерам использовать самые разнообразные цвета и оттенки. Богатство ее палитры не знало предела, но в ней при этом сохранялась большая культура цвета. Мастерами городецкой росписи была найдена при этом своя особая палитра цветов. Наиболее характерным фоном для росписи на прялочных донцах с их разнообразными сюжетами был желто-лимонный. При изображении людей, животных и птиц, а также цветов преобладали яркий красный сурик и вишневый — бакан, голубая милорь и синяя лазурь, английская красная и желтый крон и различные по оттенкам зеленая и коричневая краски... Мастера составляли самые разнообразные оттенки цвета голубого и розового, фиолетового и оранжевого добавлением белил, а также примешиванием одной краски к другой. У каждого мастера были свои, соответствующие его восприятию излюбленные оттенки цвета и их сочетания. Однако все они использовали общие приемы, помогавшие достижению высокого мастерства колорита. Несмотря на то что в одних случаях мастера ограничивались в работе двумя-тремя цветами, а в других — их палитра становилась более широкой, они в равной степени умели применить усвоенное всем их коллективом мудрое понимание способности черного и белого цвета объединять весьма различные цветовые сочетания. Они все умели создавать равновесие красочных пятен путем равномерной раскладки каждого цвета по поверхности вещи, а также использовали узорные декоративные разделки, вводили сеточки и завитки, достигая тем самым единства колорита и завершенности росписи. Эти приемы составляли важнейшую часть профессиональной грамоты городецких мастеров. Благодаря им в городецких росписях никогда не было пестроты и грубости цвета. Сочетания красок отличались своеобразной деликатностью, звонкостью и строгостью одновременно. Поэтому наши донца не пропадали на базаре среди общей пестроты. Многоцветье живописи и любовь к звучному цвету городецких мастеров поддерживались духом времени и теми впечатлениями, которые они получали на Нижегородской ярмарке и городецких базарах. Приемы, отработанные в результате коллективного труда, помогли мастерам не бояться увлечения яркими красками, которое было характерно для конца прошлого века». (Коновалов А. Городецкая роспись: рассказы о народном искусстве / А. Коновалов. — Горький, 1988. — С. 66—67.)

Урок 6. Беседа. Конь — символ солнца, плодородия и добра. Городецкая роспись. Образ-символ. Творческая работа. Нарисуй коня и укрась его разживкой.

Основные цели и задачи урока

1. Углубить представление детей о традиционном образе коня в народном творчестве, о емкости фольклорных представлений.
2. Формировать у четвероклассников навыки кистевой росписи.
3. Воспитывать у учащихся уважительное отношение к личности народного мастера — носителя традиций национальной культуры.

Примерный ход урока

1. Беседа с детьми о том, почему символ конь-солнце самый устойчивый в народном искусстве. Подготовка учащимися ответов на вопросы, активизирующие их эстетическое восприятие современной городецкой росписи, на примере произведений вернисажа «Конь-огонь» (У., с. 37–38).
2. Работа учащихся с текстом учебника (с. 36–39) и рисунками в творческой тетради (с. 16).
3. Устное описание детьми последовательности исполнения мастером фигуры городецкого коня.
4. Выполнение четвероклассниками задания в творческой тетради (с. 17).
5. Подведение итогов: прослушиваем сообщения авторов работ о том, что они хотели выразить в образе-символе. Ученики отмечают, почему до сегодняшнего дня мастерам так дорог образ-символ коня в современном народном творчестве (не только в изобразительно-пластическом, но и в песенном).

Как и на предыдущем уроке, к беседе желательно развернуть небольшую выставку (репродукции, подлинные произведения-игрушки, вышитые полотенца и др.) «Образ-символ коня».

Сопоставляя изображения коня на вернисаже «Конь-огонь» и на подготовленной выставке, активизируем эстетическое восприятие образа-символа, выслушиваем ответы учащихся на вопросы, сформулированные в учебнике.

Итогом беседы должны стать выводы о том, почему символ конь-солнце является самым устойчивым в народном искусстве. Определенная подсказка уже дана в учебнике (с. 36).

Однако, используя искусствоведческие данные, приведенные в справочном материале, учитель может, обобщая высказывания четвероклассников, акцентировать внимание на следующем:

- стихийный сверхъестественный характер образа коня связан с многообразием явлений природы и значением ее в жизни человека;

- всадник на коне — всадник-воин связывался с освобождением весны от зимних оков холода и мрака; всадник отпирал солнце и весенние воды;
- со временем мотив всадника потерял свой магический смысл, но сохранил глубину поэтического изображения. Примеры — изображение всадника в современном Городце у Т. Мавриной, всадник — святой Георгий Победоносец на гербе города Москвы, на государственном гербе Российской Федерации.

Самостоятельное задание, как и предыдущие, ученики выполняют кистью, без карандашного рисунка. Это будет способствовать декоративному обобщению фигуры коня, исключит проработку деталей.

При подведении итогов возможно звучание записей современных и стариных народных песен, в которых опоэтизирован образ коня, всадника-воина.

КРАТКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Символ конь-солнце самый устойчивый в народном искусстве. «Поэтическая метафора белого и золотого коня в народных представлениях соотносится с календарной сменой старого и нового года, она породила самый устойчивый в народном искусстве символ — конь-солнце.

Народная фантазия искала изображение соответственно космическим явлениям в формах, событиях и явлениях материального мира. Образ-уподобление возникал на основе сходства, обобщая многие значения и представления, связанные с этим мотивом, он перерастал в символ. Семантика образа коня в искусстве языческой древности определялась культом не только солнца, но и воды: конь имел охранительный смысл, занимал важное место в магии плодородия. В народном искусстве этот образ богат поэтическими выражениями: конь-время, конь-свет, конь-богатырская сила.

…Многообразие наблюдений природы и значение ее в жизни человека определило стихийный сверхъестественный характер образа, его *синтетичность* в фольклоре. Это и конь-птица с лебединой шеей, и конь-туча, конь золотой, с лучистой гривой, и, наконец, всадник на коне — образ, укоренившийся в славянской древности и столь любимый в русском искусстве.

В народных поэтических представлениях образ всадника на коне, как говорилось выше, связывался с возрождением солнечного тепла, света, жизни. Всадник-воин освобождал весну от зимних оков холода и мрака, отпирал солнце и весенние воды. Этот мотив в фольклоре воплотился в образе Егория Храброго, который отмыкал землю, после чего наступала весна. Отсюда функция этого мотива — плодородие. Всадник — податель травы, росы, воды, урожая, счастья.

…В крестьянской вышивке всадник часто изображался с солярным знаком в руках или с веткой как податель света, роста хлеба. Нечто аналогичное наблюдается в изображениях всадника на городецких донцах. Со временем мотив всадника потерял свой магический смысл, но сохранил глубину поэтического изображения. В народных представлениях всадник продолжает олицетворять воина,

наделяется сказочным могуществом и красотой». (Некрасова М. А. Народное искусство России. Народное творчество как мир целостности / М. А. Некрасова. — М., 1983. — С. 24, 25. К сведению учителя: семантика образа всадника рассматривается исследователем в статье «Истоки городецкой росписи и ее художественный стиль», опубликованной в сборнике: Русское искусство XVIII в. — М., 1973.)

Урок 7. Беседа. Связь поколений в традиции Городца. Городецкая роспись. Декоративное панно. Творческая работа. Распиши городецкое панно самостоятельно.

Основные цели и задачи урока

1. Содействовать формированию у детей культурно-исторической памяти, добиться понимания роли традиции в поэтике художественного языка народного искусства, передаваемого из поколения в поколение, от мастера к мастеру. Раскрыть содержание понятия «народный художественный промысел».
2. Учитывать образовательно-воспитательное значение народного искусства, его духовно-нравственное эстетическое воздействие на учащихся.
3. Закреплять у четвероклассников навыки росписи кистью.
4. Развивать творческую активность учащихся в решении задач на импровизацию.

Примерный ход урока

1. Беседа с детьми о роли народного мастера в передаче традиций.
2. Работа учащихся с текстом учебника (с. 40–43) и творческой тетради (с. 18–19).
3. Устное описание четвероклассниками задуманной композиции декоративного панно.
4. Выполнение учащимися творческого задания на импровизацию.
5. Подведение итогов: ученики делятся своими представлениями о том, почему им дорого творчество народных мастеров Городца, бытующее на протяжении столетий.

Беседа на данном уроке, заключающем цикл занятий, посвященный мастерам Городца, углубляет представление детей о преемственности культурной традиции народного художественного промысла как уникального очага русской культуры.

Важно раскрыть содержание понятия «народный художественный промысел» с современных прогрессивных позиций в искусствознании: по мнению исследователя, «в понятие „народный художественный промысел“ входит земля, население, где и среди которого бытует культурная художественная традиция, сложившаяся исторически, опыт преемственности мастерства». Это «первый уровень общности в определении понятия „народный художественный промысел“». Второй уровень общности

проявляется в художественной системе искусства и общей технологии и общей стилистике». (*Некрасова М. А. Народное искусство России в современной культуре / М. А. Некрасова. — М., 2003. — С. 64.*)

Эти положения раскрываются на примерах из жизни и творчества крупнейших живописцев Городца (см. справочный материал).

Во время работы по учебнику и тетради учащиеся наглядно сопоставляют общность стилистики образной системы старинного и современного Городца. Этой цели служат и серия вопросов в учебнике (с. 40, 43), и произведение Л. Беспаловой «Городецкие мастера».

При организации творческой работы на импровизацию предоставляем учащимся самостоятельный выбор темы для декоративного панно: сказка, праздники, песня, народные мастера за работой, родной дом, край и т. д. Такое сюжетное разнообразие помогает детям учесть и региональные особенности.

Но важно отметить, что сохраняется уровень «общности» в живописной трактовке образа: декоративное обобщение, кистевая роспись, завершение росписи декоративными «разживками черным цветом» и «разживками белилами», включение в композицию узорной рамки.

КРАТКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

О жизни и творчестве крупнейших живописцев Городца

Игнатий Мазин. «Мастер был родом из села Боярского, находившегося недалеко от Курцева, но еще совсем ребенком был взят на воспитание в семью Сидора Коновалова — одного из потомственных курцевских мастеров.

Это было в те годы, когда там изготовление донец с росписью процветало. Наделенный от природы весьма незаурядными способностями к живописи, Игнатий Мазин оказался, таким образом, в среде мастеров художественного ремесла. О своем детстве он рассказывал так: „Дедушку Сидора я еще совсем маленьким стал просить научить меня красить. Сначала он только отнекивался — „мал еще“, а сам возьмет да и покажет что-либо и даст кисточку, а я один упражняюсь. Мастерство осваивал настойчиво. Залезу ночью на печь, засвечу керосиновый ночник или свечку и вывожу на дощечке кисточкой коней или барыnek. Плачу, соскоблю, коли не получается, и снова начинаю. Очень хотелось мне научиться малевать городецкого коня с маху, вольным мазком, как лучшие мастера. Да еще хотелось как-то по-своему красить — своего коня написать“. К его чести надо сказать, что эти желания он выполнил превосходно. Работать он научился смело, „машисто“, а конь у него выходил по-своему, пожалуй, ближе к натуре, чем традиционный, условный, но главное, что умел он коня не рисовать, а именно писать. Свободно владея живописным мазком, краску набирал на кисточку сочно и лихо ёю управляя, то нажимая на нее, а то облегчая мазок, и поэтому очертания шеи коня, его груди и спины получались плавными. Рано у него проявилось и стремление писать ближе к натуре, чем

это было характерно для большинства красильщиков, привыкших к большой условности. Своеобразие его характера в творчестве формировалось постепенно, на основе превосходных навыков ремесла и самодеятельных попыток приближения к живописи. Меня всегда поражала легкость его характера и та же легкость в работе.

...В своем творчестве Игнатий Мазин был исключительно плодовит и неистощим на выдумки. О его мастерстве можно судить по многочисленным работам, находившимся в музеях Городца, Горького, Загорска, Москвы, Ленинграда. Он превосходно писал сцены чаепития, тройки коней, запряженные в тарантас, деревенские посиделки, беседы, свадебные катания на лошадях.

...Вырезание игрушек было также одним из любимых занятий Игната Андреевича. Мне не раз приходилось видеть, как он с удовольствием выполнял эту работу, а потом раздаривал игрушки ребятишкам.

В Музее игрушки находятся резные с росписью игрушки мастера: „Гармонист“, „Женщина с ребенком“, „Конь черный“, „Парень с книжкой“ и другие». (Коновалов А. Е. Городецкая роспись: рассказы о народном искусстве / А. Е. Коновалов. — Горький, 1988. — С. 86, 89, 94. Далее цитируется это издание.)

Ф. С. Краснояров. «Мне довелось не раз слышать о том, как Федор Семенович сам рассказывал о своей жизни. Он происходил из крестьян и гордился тем, что его предки были выходцами из Сибири, людьми энергичными, деловыми. Поселившись в Заволжье, они сначала кормились щепанием лучины для светцов, а потом весьма преуспели в изготовлении прядильных донец, сначала резных, потом резных с инкрустацией и, наконец, расписных. На роспись перешли еще при отце Федора Семене Фроловиче. И Федор уже в 12 лет работал со взрослыми наравне, а это было, если подсчитать, в 1873 г., т. е. три года спустя после того, как в Косково приезжал Огуречников. Таким образом, Федор Семенович был свидетелем всей истории городецкой росписи. Ему же выпала честь стать активным участником работы по возрождению промысла в советские годы. Свою жизнь Федор Семенович начинал в старом родительском доме, где проживала большая семья, состоявшая из двенадцати человек. Основным занятием отца было сельское хозяйство, но, кроме того, он делал на продажу солод. Держали коров и сами переделывали молоко на масло. Зимой занимались изготовлением донец. Все трудились, а жили бедно. Федору Семеновичу пришлось и в царской армии отслужить. Он дослужился до унтер-офицера, а вернувшись, снова занялся росписью донец. С 1889 г., после смерти отца, Федор Семенович оказался главой семьи, в которой наряду с сельским хозяйством самым важным стало красильное дело. В занятиях дёнерчным промыслом ему помогали сыновья Карп, Иван, Тимофей и дочь Мария; ее сестры — Анастасия, Енафа, Агриппина и Пелагея — пряли, ткали.

В 1935 г., после вынужденного перерыва, вызванного падением спроса на прядильные донца, Федор Краснояров в числе организаторов первой коллективной мастерской начал заниматься росписью еще в доме И. К. Лебедева, а затем продолжил эту работу в деревне Курцево, где для мастерской было оборудовано специальное помещение.

...За какую бы работу ни брался Федор Семенович, его росписи отличались свободой фантазии, живописностью и декоративностью. Он писал по-городецки и одновременно по-своему. Его самые неожиданные новаторские задумки завершались удачно благодаря тому, что его живое восприятие художника имело опору в прочном, воспитанном с детства чувстве традиций. В росписи прялочных донец он мог, например, успешно заменять привычную композицию с двумя конями, симметрично стоящими около дерева, изображением коней, бегущих друг за другом в одном направлении. И при такой вольности он умел сохранить в композиции равновесие цвета и форм.

...Краснояров создавал и декоративные панно, по-новому используя традиционные для городецких красильщиков темы — застолья, гулянья, чаепития, катание на тройках. Из этой серии до нас дошла его композиция с праздничным выездом на тройке, сохранившаяся в копии художницы Т. Мавриной... Композиция выполнена смело, празднично, занимательно». (Там же. — С. 100, 101, 107, 108.)

В. К. Лебедев. «Среди мастеров, которые специализировались на росписи дешевых донец для базара, некоторые выделялись особенно ярким проявлением таланта. Таков был, например, Василий Клементьевич Лебедев.

По мастерству росписи и богатству фантазии он мог бы быть среди самыхуважаемых городецких красильщиков. Он часто писал свою особую сказочную тему. Любил изображать на донцах Ивана-царевича и Василису Прекрасную. Василиса при этом ехала на коне, а царевич на сером волке. Для городецкой росписи этот сюжет был диковинкой — сказок она не иллюстрировала, но Василий Лебедев писал свой сюжет виртуозно. Его композиция была полна непривычной для наших донец динамики. Всадники на ней так быстро скачут справа налево, что морда волка и лошадиная голова уже пересекают линии обводок, а сзади за их пределы выманивал и конский хвост. И все же при всем при том необходимое равновесие композиции было соблюдено. Группа всадников оказывалась так превосходно размещенной на узком донце, так искусно распределены черные и белые пятна росписи, что в одной композиции одновременно присутствуют и движение, и покой. Зато в центральной кайме рисунок орнамента был почти симметричен.

Донца с Иваном-царевичем Лебедев выполнял, свободно варьируя детали. Иногда его всадники едут среди цветов, а в другом случае на фоне каких-то построек. Иногда царевич держит в руке клетку с жар-птицей, а в иных случаях нет ни клетки, ни птицы. Наверное, мастеру нравилось разнообразие.

...Когда Василий Лебедев писал другие сюжеты, например даму и кавалера у самовара, он был скончен на детали, превосходно владел линией, разживкой пользовался экономно и использовал всего лишь несколько колеров, не теряя при этом декоративных достоинств росписи. Донца его работы можно по праву назвать весьма своеобразными шедеврами городецкого маxового письма». (Там же. — С. 60, 62.)

Литература: Маврина Т. А. Городецкая живопись / Т. А. Маврина. — Л., 1970.

Урок 8. Беседа. Знатна Русская земля своими мастерами. Изовикторина. Портрет. Творческая работа. Нарисуй народного мастера или художника в момент создания им художественного произведения.

Основные цели и задачи урока

1. Создавать условия для эмоционально-эстетического восприятия портретов художников и народных мастеров, других деятелей культуры для осознания учащимися главного достоинства России – наличия талантливых людей.
2. Расширять представление детей о портрете как жанре искусства.
3. Углублять знания учащихся о строении, пропорциях головы человека и способах его изображения в разных поворотах.
4. Развивать у четвероклассников композиционные умения и навыки: в создании портретного образа человека художественно-творческой профессии, совершенствовать способности в передаче своего эмоционального отношения к изображаемому герою.

Примерный ход урока

1. Проведение изовикторины (Т., с. 20–21).
2. Беседа с детьми о художниках и народных мастерах, представленных на портретах. Выявление характерных признаков образа портретируемого, а также признаков принадлежности к творческой профессии на основе произведений вернисажа «Велик почет не живет без хлопот» (У., с. 44–46).
3. Обсуждение с учащимися возможных вариантов композиционного решения портрета художника или народного мастера.
4. Самостоятельная работа над творческим заданием (Т., с. 22).
5. Подведение итогов: просматриваем и обсуждаем созданные детьми портреты, выявляем выразительные портретные образы, прослушиваем сообщения о местных художниках, мастерах народного искусства.

Проведенная изовикторина настроила детей на разговор о тех, кто своим творчеством прославляет наше Отечество, делает жизнь яркой и добной, познакомила нас с талантливыми соотечественниками, создавая их портреты. На вернисаже «Велик почет не живет без хлопот» представлены портреты художников и народных мастеров.

Обратите внимание учащихся на то, что они написаны в разное время и показывают широкий спектр художественных профессий. Каждый портрет – это рассказ или о целой жизни человека, или только о начале его творческого пути. Помогите детям научиться вглядываться в картину, прочитывать не только то, что явно, но и то, о чем можно лишь догадываться: о вре-

мени, в которое жил человек, изображенный на портрете, о его возрасте, главном увлечении; об окружающих его людях, деталях интерьера мастерской или его дома, о природе, которую он любит и пишет.

Для создания живой эмоциональной атмосферы, непринужденности беседы желательно привести примеры культурной жизни вашего региона, города, села. Предложите учащимся рассказать о людях творческого труда — своих земляках.

Перед выполнением творческого задания (Т., с. 22), еще раз обратите внимание детей на разнообразие композиционных решений портрета, на приметы времени, в которое живет или жил герой, на характер изображения фигуры, головы главного героя (фигура в полный рост или до пояса, лицо в фас или в профиль, в положении стоя или сидя и т. д.), его костюм, занятие. Вернисаж «Велик почет не живет без хлопот» (У., с. 44–46) дает достаточный материал для такой беседы.

Помогите учащимся вспомнить пропорции лица человека и приемы его изображения, с которыми они знакомились в 1–3 классах. Отметьте, как важно в портрете передать особенности внешнего облика конкретного человека, образ которого четвероклассникам предстоит создать в собственной портретной композиции.

КРАТКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Портрет

Литература: Современный словарь-справочник по искусству / Сост. А. А. Мелик-Пашаев. — М., 1999.

Урок 9. Беседа. Вольный ветер — дыхание земли. Образы природных стихий в искусстве. Графические наброски на передачу динамики. Творческая работа. Выполните упражнение на передачу динамики движущихся облаков. Создайте свою композицию состояния неба с несущимися облаками.

Основные цели и задачи урока

1. Создавать условия для эмоционально-эстетического восприятия учащимися народных представлений о природных стихиях и отображений в искусстве одной из таких стихий — воздуха.
2. Расширять представление детей о пейзаже как жанре искусства, о приемах передачи статики и динамики графическими средствами.
3. Развивать ассоциативное мышление учащихся при восприятии явлений природы и отображении их в набросках.
4. Закреплять у четвероклассников графические навыки и умения в передаче движущихся по небу облаков.

Примерный ход урока

1. Наблюдение детьми осеннего неба, облаков, туч. Рассматривание произведений вернисажа «Причудливый ход облаков». Сравнение пейзажей известных живописцев и графиков с собственными впечатлениями от наблюдений природы. Подготовка ответов на вопросы (У., с. 49, 53).
2. Выявление приемов изображения движущихся облаков и сравнение средств живописи и графики.
3. Самостоятельная работа над творческим заданием (Т., с. 23–25).
4. Подведение итогов: рассматриваем и обсуждаем работы учащихся, отмечаем рисунки, в которых движение и выразительность облаков переданы ярче.

Этот урок начинает цикл занятий (уроки 9–11) по выполнению композиции на тему «Осенние метаморфозы». Постепенно от урока к уроку учащиеся накапливают материал для творческой работы.

Начать этот урок можно с наблюдений природы, особых примет осени, характерных для ноября. Дети отмечают, что осень в эту пору не так приветлива и ласкова, как в сентябре, природа не так нарядна, как в золотую октябрьскую пору. Обратите внимание детей на общее состояние в природе, небо, деревья, травы. Уместно познакомить детей с народными представлениями о природных стихиях. Рожденные мифopoэтическим мышлением древних в очень отдаленные времена, они продолжают жить в художественных образах. Подтвердите это на примере стихотворения о ветре К. Бальмонта (У., с. 49), суждением поэта о главных природных стихиях (см. справочные материалы).

Рассмотрите с учащимися произведения известных живописцев, графиков, живших в разное время (У., с. 50–52). Отметьте, что, хотя сюжеты картин разные, в них всегда существует одна из самых необходимых человеку стихий — воздух, наблюдать и ощущать который мы можем лишь благодаря движению, ветру. А ветер гонит волны, тучи, заставляет гнуться деревья, склоняет травы, вынуждает согнуться человека...

Организуя диалог с учащимися по произведениям вернисажа «Причудливый ход облаков», сначала уделите внимание общему состоянию, запечатленному в пейзажах, настройте детей на их рассматривание как бы с позиций самого художника. Что побудило каждого из живописцев запечатлеть именно этот момент жизни природы, что стало главным в нем и как передал это в своей работе художник? Почему каждый пейзаж передает определенное настроение? Предложите детям назвать это главное настроение картины. Пусть они подберут образные выражения, слова, соответствующие ему.

Попросите четвероклассников назвать в разных пейзажах общий для них мотив — небо с облаками и тучами. Ветер

по-разному перемещает их, оттого они кажутся легкими, еле плывущими или, напротив, несущимися, давящими, грозовыми и т. д. Предложите детям продолжить ряд определений для обозначения изображенного на картинах состояния неба. Помогите учащимся приглядеться, какими средствами и приемами пользуются художники, чтобы показать медлительность облаков или их стремительное движение. Под вашим руководством они выявят их и назовут такие: чередование резких цветовых пятен, мазков; плавные и тонкие переходы цвета; горизонтальное направление очертаний облаков и туч; разбивка пространства неба неравномерно расположенными формами; расположение сходных форм облаков под углом к зрителю. Вот далеко не полный перечень приемов, которыми пользуются в изображении неба живописцы.

Графики используют те же приемы, но средством выразительности у них выступает не цвет, а точки, линии, штрихи, свето-теневое пятно и т. д. Предложите детям рассмотреть (Т., с. 23–24) варианты графического решения облачных масс (с помощью точек, мелких и крупных штрихов, нанесенных то плотно друг к другу, то сильно разреженно, с помощью вытянутых по диагонали линий, с неравными промежутками между ними). В самостоятельной работе учащиеся могут воспользоваться этими приемами, дополнить их своими. Важно, чтобы в рисунках было передано характерное движение облаков по небу. Завершенность работе придаст изображение растений, деревьев, птиц.

Подводя итоги, проведите совместное обсуждение рисунков, постарайтесь настроить класс на то, чтобы в каждой работе дети совершенно по-своему, интересно и выразительно передали стояние ветра (сильного и легкого, ураганного и едва уловимого), чтобы каждый автор сознательно использовал приемы в создании художественного образа одной из главных природных стихий — воздуха.

КРАТКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Природные стихии в восприятии поэта

Из записной книжки К. Бальмонта. «Огонь, вода, земля и воздух — четыре царственные стихии, с которыми неизменно живет моя душа в радостном и тайном соприкосновении. Ни одного из ощущений я не могу отделить от них и помню о их четверогласии всегда.

Огонь — всеобъемлющая тройственная стихия, пламя, свет и теплота... самая красивая из всех. Вода — стихия ласки и влюбленности, глубина завлекающая, ее голос — влажный поцелуй. Воздух — всеокружная колыбель-могила, саркофаг-альков, легчайшее дуновение Вечности и незримая летопись, которая открыта для глаз души. Земля — небесный изумруд, драгоценный камень жизни, весеннее утро, нежный рассветный сад.

Я люблю все стихии равно, хоть по-разному. И знаю, что каждая стихия бывает ласкающей, как колыбельная песня, и страшной, как

шум приближающихся вражеских дружин, как взрывы и раскаты дьявольского смеха.

Вода нежнее огня, оттого что в ней женское начало, нежная влажная всевоспринимаемость. Огонь не так нежен порой, но он сильнее, сложнее и страшнее, он сокровенней и проникновенней. В воздухе тонут взоры, и душа уносится к вечному, в белое царство бестелесности. Земля родней нам всех других стихий — высот и низин, — и к ней радостно прильнуть с дрожаньем от счастья в груди и с глухим сдавленным рыданием.

Все стихии люблю я, и ими живет мое творчество. <...>

Я знаю, что есть два бога: бог покоя и бог движения. Я люблю их обоих... Я слышу свист ветра. Я слышу пенье струн. Молот близ горнов. Раскаты мировой музыки. Я отдаюсь мировому. Мне страшно. Мне сладко. Мир взошел в меня. Прощай мое вчера. Скорей к неизвестному завтра!» (Бальмонт К. Стозвучные песни / К. Бальмонт // Бальмонт К. Сочинения (избранные стихи и проза). — Ярославль, 1990. — С. 262—263.)

K. Бальмонт

* * *

Я вольный ветер, я вечно вею,
Волную волны, ласкаю ивы,
В ветвях вздыхаю, вздохнув, немею,
Лелею травы, лелею нивы.

Весною светлой, как вестник мая,
Целую ландыш, в мечту влюбленный,
И внемлет ветру лазурь немая, —
Я вею, млею, воздушный, сонный.

В любви неверный, расту циклоном,
Взметаю тучи, взрываю море,
Промчусь в равнинах протяжным стоном —
И гром проснется в немом просторе.

Но, снова легкий, всегда счастливый,
Нежней, чем фея ласкает фею,
Я льну к деревьям, дышу над нивой
И, вечно вольный, забвеньем вею.

Пейзаж

Литература: Алленов М. История русского искусства. X—XX вв. / М. Алленов. — М., 1999; Русские художники: энциклопедия. — М., 2000.

Урок 10. Беседа. Движение — жизни течение. Живописные наброски на передачу динамики. Творческая работа. Выполните с натуры зарисовки деревьев, транспортных средств, заводных игрушек и детей в движении.

Основные цели и задачи урока

1. Создавать условия для формирования у детей представления об искусстве как универсальном способе отображения изменчивости в природе и человеческой жизни.
2. Развивать у четвероклассников интерес, эмоционально-эстетическую отзывчивость на явления окружающего мира и искусства.
3. Формировать у учащихся представление о том, что жизнь — это вечное движение.
4. Развивать память и наблюдательность детей, совершенствовать их умения и навыки: в передаче статики и динамики при изображении явлений и объектов природы.
5. Углублять представление учащихся о живописных средствах художественной выразительности.

Примерный ход урока

1. Продолжать наблюдать за подвижностью жизни природы и человека и отображением ее в разных видах искусства. Работа с текстом учебника, подготовка ответов на вопросы (У., с. 57—58). Диалог с учащимися по произведениям вернисажа «Вечное движение» (У., с. 54—57).
2. Развивать у четвероклассников живописные умения: в передаче динамики на примере изображения деревьев, людей, транспорта и другой техники. Выполнение набросков и зарисовок (Т., с. 28).
3. Подведение итогов: просматриваем и обсуждаем с классом многочисленные наброски и зарисовки, выявляем наиболее интересные и выразительные мотивы, средства передачи в них динамики, течения жизни. Размещаем работы детей на выставке.

КРАТКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Литература: Аполлон: изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: терминологический словарь / Под общ. ред. А. М. Кантора. — М, 1997.

Урок 11. Беседа. Осенние метаморфозы. Композиция пейзажа. Творческая работа. Представь и изобрази пейзаж в пору золотой или поздней осени. Дополни его изображениями домов, людей, техники. Постарайся передать в композиции движение. Отрази на палитре осенние метаморфозы в цвете.

Основные цели и задачи урока

1. Создавать атмосферу эмоционально-эстетического восприятия детьми осенней природы, вызывать отклик на произведения живописцев, графиков, рисунки сверстников.

2. Содействовать выявлению учащимися особых примет осенней природы в разные периоды, вырабатывать понимание символического значения осени в природе, жизни человека и искусстве.

3. Закреплять у четвероклассников навыки передачи осеннего колорита, динамичного состояния природы, растений, облаков, людей, транспорта и учить объединять их в собственной творческой композиции.

П р и м ер н ы й х о д у р о к а

1. Беседа с учащимися об особенностях осеннего пейзажа, диалог по произведениям вернисажа «Кружатся листья. Небесная просинь...» (У., с. 60–62).

2. Обсуждение с детьми замыслов их осенних композиций, уточнение мотивов, колорита, приемов передачи движения.

3. Выполнение четвероклассниками композиции с использованием подготовительных материалов предыдущего урока (Т., с. 30–31).

4. Подведение итогов: отмечаем выразительные решения осенних композиций, а также те работы, в которых образно и точно передаются определенные статичные состояния или динамика осенней природы.

На данном уроке учащиеся продолжают тему изображения осенней природы, ее особенной красоты в разное время. Обратите внимание детей на бытующее представление об осени как символе увядания природы, а также определенного периода жизни людей. Поэтому, наряду с другими временами года, осень представляется одним из символов жизни на земле, очень точно характеризующим время перехода от зрелости к старости, сопряженным с двойственным отношением к этой поре. С одной стороны, речь идет о мудрости, опыте человека, с другой — о старении и закате жизни.

В начале урока уместно вспомнить поэтические строки разных поэтов о бабьем лете, о золотой осени или о ее ненастной и серой поре. Предложите учащимся подтвердить стихотворные картины рассказами о своих впечатлениях о деревьях, травах, небе, об осенних превращениях в родной природе.

Вспомните пословицы, ярко и образно характеризующие переменчивость погоды в осеннюю пору. Не случайно в народе говорят: «У осени — погод восемь» или «В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, ревет, сверху льет и снизу метет». Работая по картинам вернисажа «Кружатся листья. Небесная просинь...» (У., с. 60–62), обратите внимание детей на разные состояния, запечатленные художниками, помогите им назвать то, что вдохновило каждого художника, что так сильно взволновало. Настройте учащихся на пристальное разглядывание картин и помогите им найти ответы на во-

просы о приемах передачи состояния тишины и неподвижности или явно выраженной динамичности композиций.

Переходя к творческой работе, предложите четвероклассникам вспомнить порядок, которому следуют художники. Здесь важно определиться с выбором сюжета, мотива и природного состояния. Пусть ребята поделятся своими задумками, расскажут о главной идее будущей композиции, ее элементах, колорите, приемах, которыми воспользуются при передаче ее динамики. В творческой тетради (с. 29) дается подсказка (палитра) колористического решения полярных осенних состояний. Используя ее, предложите выполнить пейзаж (Т., с. 30–31) в полу золотой или поздней осени, дополняя его изображениями, которые выполняли дети на предыдущем уроке. Возможно, размер поля для рисования в тетради окажется недостаточным для учеников. Тогда можно воспользоваться листами большего размера. В таком случае кисти можно взять крупнее и предложить смелее использовать цветные пятна, мазки, набрызг для выполнения фона, неба, растений, земли, а также включить в изображение людей, транспорт, архитектуру.

По результатам урока проведите обсуждение работ. Пусть учащиеся дадут названия рисункам своих товарищей, попытаются охарактеризовать изображенные на них сюжеты.

Это должен быть настоящий вернисаж коллективного творчества, в котором осень, такая разная, предстанет в детских рисунках во всей своей красе.

КРАТКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Осеннее разногодье в наблюдениях натуралиста и произведениях литературы и изобразительного искусства

Осенняя природа. «Еще по-летнему припекает солнышко и вчерами обильно выпадают росы, но уже осветлилась речка: вода перестает цвести. Резко веет прибрежный ветерок.

Самая знакомая примета осени — желтеющие листья. В космы берез и зеленые каскады лип вкрапливаются желтые пятна. Казалось бы, еще вчера стоял длинный летний день, и только нынче заметили: смеркаться раньше стало, увял и состарился пригнувшийся под плодами сад.

Затем осень забирает и совсем круто. Вытряхивая из широкого рукава привядшие красоты летнего леса, она очистительными порывами прошлась и живицем. Все чаще теперь над ним кружат черными лохмотьями грачи и торопко переметываются с места на место стайки нетерпеливых воробышков. Притоптан луг, пожухла трава. Лишь кое-где по-прежнему не меркнут сухоцветы бессмерников.

Полетела „Богородицына“ пряжа — тенетник. Кочуют на этой паутине крошечные паучки, расселяются.

Если много тенетника, то дикие гуси садятся, а скворцы не отлетели — осень протяжная и сухая.

Много тенетника на бабье лето — к ясной осени и холодной зиме.

За погожими, отмennыми деньками — слякоть предзимья. Зачастят, заладят дожди-водолеи: „Весенний дождь из тучки, осенний — из ясени“. Как будто и не собирался, а хлынул же, да такой обложной и проливной — часами не унимается. „Вешний дождь растит, осенний гноит“.

Чем дальше осень, тем чаще дожди. Бывают они порой и не велики, но „Осенний бусенец обмочливее дождя“. Теперь уже не скажешь о дожде словами народной загадки: „И тонок и долог, а сядет — в траве не видать“. Ежели уж „сидет“, то заметен всюду; всклянь налитые водой выбоины далеко виднеются в траве и на дороге.

Травы заканчивают рост, озимые, раскустившись, проходят за-калку. От того, как развились озимые, зависит их устойчивость против неблагоприятных условий зимовки. Насекомые, земноводные и пресмыкающиеся впадают в спячку.

А как в царстве рыб? Лещи, лини, плотва становятся медлительными, полусонными. Прибыльные сомы ищут выход в озера, старые залегают в омуты. Сазаны и ерши ложатся в ямы под крутояром и держатся там подле самого дна.

Первыми собираются на зимовку обитатели спокойных прудов, озер и рек. В быстрых водах те же рыбы успокаиваются по-зже.

Первые зазимки. Снег вперемешку с грязью. Съежились прогодшие поля, поседел луг. Уже с вечера наживает молодым ледком лужицы, обметывает по краям бережок. Стынет речка. Скоро рассстелется снеговая перина — хранительница тепла для зимующих растений, живительная весенняя влага. Таков общий облик осени». (Стрижев А. Народный календарь / А. Стрижев // Стрижев А. Хроника одной души (Проза. Народный календарь). — М., 1991. — С. 256—259.)

A. С. Пушкин

* * *

Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы...

C. А. Есенин

* * *

Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком...

Ф. И. Тютчев

ОСЕННИЙ ВЕЧЕР

Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть:
Зловещий блеск и пестрота дерев,
Багряных листвьев томный, легкий шелест,
Туманная и тихая лазурь
Над грустно-сиротеющей землею,
И, как предчувствие сходящих бурь,
Порывистый, холодный ветр порою,
Ущерб, изнеможенье — и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Божественной стыдливостью страданья.

Литература: Многоликая Русь: художественный каталог. — М., 1994. — Вып. 2; Современный словарь-справочник по искусству / Сост. А. А. Мелик-Пашаев. — М., 1999.

Урок 12. Беседа. Родословное древо — древо жизни, историческая память, связь поколений. Творческая работа. Нарисуй по памяти, по наблюдению семейный портрет.

Основные цели и задачи урока

1. Содействовать формированию у детей культурно-исторической памяти,уважительного отношения к своей родословной.
2. Развивать у четвероклассников навыки рисования с помощью композиционных схем изображения головы; создавать условия для передачи своего отношения к создаваемому портрету.
3. Развивать творческую активность учащихся в исполнении замысла «Семейный портрет».

Примерный ход урока

1. Беседа с детьми на тему «Родословное древо семьи Д. Г. Бурылина», поиск коллективного ответа на вопрос: чем замечательны деяния Д. Г. Бурылина как коллекционера и мецената? Диалог с учащимися по произведениям вернисажа «Коротенький отрывок рода» (У., с. 67–69).
2. Устное описание четвероклассниками задуманной композиции семейного портрета. Работа с учебником (с. 70).
3. Выполнение учащимися творческого задания в тетради (с. 32–33).
4. Подведение итогов: прослушиваем сообщения авторов работ о своем замысле семейного портрета; составляем выставку из детских композиций «Я горжусь своей родословной».

Беседа с учащимися о родословном древе семьи Д. Г. Бурылина, его деятельности как крупнейшего коллекционера и мецената помогает отметить важные факты, формирующие нашу культурно-историческую память.

- Почему образ древа может быть образом родословной семьи?
- Почему так важно знать и иметь представление о родословном древе своей семьи?
- Каково место и значение деятельности отечественного коллекционера и мецената Д. Г. Бурылина в создании и развитии художественных музеев?

Ответить на эти вопросы учащиеся могут после того, как они прочтут к уроку материал в учебнике (с. 66, 70).

Желательно при обобщении высказываний четвероклассников использовать информационный текст, сделать акценты на значении духовно-эстетической ценности коллекции, которую Д. Г. Бурылин принес в дар родному городу («Восточная коллекция»).

В учебнике представлены произведения из собрания «Восточная коллекция»: это и краснофигурная ваза IV в. до н. э., и мозаика Помпей I в. н. э. «Восточная коллекция» — условное название основного раздела бурылинского собрания, экспонаты которого отражают несметное количество многочисленных свидетельств нездешних цивилизаций.

Обращает на себя внимание и тот факт, что главная идея ивановского подвижника о том, что цель музея — «служить искусству», сохранять и приумножать художественные произведения для своих соотечественников, нашла отражение в постановлении 1919 г., призывающем к интенсивному эстетическому воспитанию населения Иванова.

В заключение беседы с детьми желательно привести примеры из истории возникновения и сохранения художественных коллекций своего края, назвать имена скромных подвижников, бескорыстно служащих делу сохранения памятников культуры и искусства и приумножения музеиного собрания.

Начало творческой работы учащихся связано с ответами на вопросы в учебнике (с. 70). Особого внимания заслуживает рассмотрение композиционных схем изображения головы, приведенных в учебнике к теме урока 8 (с. 48), прослушивание высказываний учащихся об особенностях рисования характерных пропорций лица.

- Каков уровень линий расположения глаз, носа, губ?
- Как передать симметрию в изображении лица?
- Какие изменения в рисунке основных черт портретируемого происходят при выборе разных поворотов головы (фас, профиль, три четверти) и др.?

КРАТКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Меценат и коллекционер

«Музей — это моя душа». «Фабрикант Дмитрий Геннадьевич Бурылин слыл среди своих собратьев по текстильно-мануфактурному делу странным чудаком и опасным оригиналom. Постоянно отвлекаясь от текстильных будней, господин Бурылин с завидной регулярностью предпринимал вылазки в страны Европы, Азии и Африки, из которых возвращался в сопровождении многочисленных ящиков, наполненных предметами экзотических культов и неведомых ритуалов, неизвестного оружия и нечитаемых книг. Современный ежедневный посетитель Ивановского художественного музея, пожалуй, даже не ведает, что представшая его взору экспозиция скрывает одну из самых острожюэтных историй возникновения музеиных коллекций. „Музей — это моя душа, а фабрики — источ-

ники средств для жизни и его пополнения — так, довольно практически, рассуждал Дмитрий Геннадьевич, человек, чьими великими стараниями было составлено одно из самых больших и интересных частных собраний в дореволюционной России, которое он принес в дар родному городу». (Вокруг света. — 2003. — № 11. — С. 56 (статья «Сокровища „русского Манчестера“». К сведению учителя: на рубеже XIX—XX вв. «русским Манчестером» называли промышленный г. Иваново-Вознесенский. Далее цитируется это издание.)

Достояние республики. «Д. Г. Бурылин сумел обеспечить будущую пролетарскую столицу изрядным запасом художественных образцов, составивших основу трех музеиных собраний. Собственно процесс заполнения Иванова эстетическими сокровищами не прекращается никогда — ни до, ни после 1917 г. Убежденность дореволюционного бизнесмена в том, что цель музея — „служить искусству, заботясь о сохранении и дополнении собрания памятников русской и иностранной художественной старины и новейших образцов искусства...“ чудесным образом перекочевала в постановление 1919 г., призывающее к интенсивному эстетическому воспитанию населения „текстильной житницы“ Страны Советов: „...Развитие эстетической культуры этого населения необходимо, в частности, в связи с особым характером местной промышленности, требующей развития у рабочих художественного вкуса...“». (Там же. — С. 57.)

Восточная коллекция. «Это более чем условное название основного раздела бурылинского собрания охватывает территориально всю азиатскую часть Евразии вкупе с ближайшими островами. Ближний и Дальний Восток, Средняя, Центральная и Юго-Восточная Азия — от Кавказа до Японии и от Персии до Тибета — каждый уголок нашего континента оказался охвачен неукротимым духом ивановского подвижника, в несметных количествах свозившего на родину многочисленные свидетельства нездешних цивилизаций». (Там же. — С. 66—68.)

Урок 13. Беседа. «Двенадцать братьев друг за другом бродят». Прием уподобления. Творческая работа. Выполните поисковые эскизы композиции иллюстрации к сказке С. Маршака «Двенадцать месяцев».

Основные цели и задачи урока

1. Развивать у детей творческое воображение, умение сопречивать героям произведения и живо представлять себе их образы согласно описанию и приему уподобления.
2. Познакомить учащихся с художественными особенностями старинной традиционной русской одежды: обычный кафтан, парадный кафтан — фёрязь, ферезéя; шуба; царское платно.
3. Развивать у четвероклассников навыки исполнения быстрого наброска.
4. Повышать творческую активность учащихся в исполнении поисковых эскизов композиции иллюстрации.

П р и м ер н ы й х о д у р о к а

1. Чтение детьми по ролям фрагмента сказки С. Маршака (ведущий, от автора, братья-месяцы: январь, февраль, март, апрель) по тексту в учебнике (с. 71–73). Диалог с учащимися по произведениям вернисажа «Старик у ворот тепло уволок» (У., с. 74).

2. Беседа с учащимися о том, как они понимают, в чем проявился прием уподобления при описании образов братьев-месяцев в сказке С. Маршака.

3. Знакомство детей с художественными особенностями старинной традиционной русской одежды по учебнику (с. 77–78) и по творческой тетради (с. 34–35).

4. Творческая работа четвероклассников — подготовка к исполнению иллюстрации к сказке С. Маршака: выполнение набросков силуэтов старинной одежды, поисковых эскизов композиции иллюстрации.

5. Подведение итогов: обсуждаем с детьми эскизы, прослушиваем суждения авторов работ о том, какой момент и какое действие героев сказки послужили для схематического изображения композиции, какими узорами и каким цветом они хотят выразить свой замысел на завершающем этапе (урок 14).

Учителю, видимо, не стоит здесь говорить подробно о том, какое эмоционально-эстетическое воздействие оказывает выразительное литературное чтение. Отметим лишь то, как важно эффект пережитого детьми впечатления от прочитанного сюжета суметь сочетать с переводом его в зрительный образ героев сказки, которых они решат изображать в своих композициях. И таким «ключом» в данном случае является прием уподобления — природные циклы (зима, весна, лето, осень) уподобляются образу человека. Этот прием живет в народном творчестве. С. Маршак не только следует сложившейся традиции, но и живо, красочно синтезирует в облике братьев-месяцев народное восприятие красоты каждого времени года. Поэтому так красочно обрисованы цвет, узоры и характер старинной русской одежды каждого из героев.

Оживить представление о богатстве и красочности старинной одежды помогает обращение к рисункам в тетради и учебнике.

Художественно-творческая деятельность учащихся начинается с подготовительных набросков. Наброски старинной русской одежды дети выполняют с опорой на иллюстративный материал в творческой тетради (с. 34–35). Желательно к этим рисункам добавить небольшую выставку книжек русских народных сказок с иллюстрациями (например, иллюстрации И. Билибина). Известный художник был знатоком народного искусства и создателем прекрасных образов героев сказок в нарядной старинной одежде. Изображения сказочных героев, одетых в красивые, орнаментированные одежды, заполняют поверхности шкатулок художников Палеха, Холуя, Мстеры.

Следующие наброски посвящены поиску вариантов композиции иллюстрации к сказке С. Маршака. Рисунки фигур выполняются детьми в условной форме, так как они хорошо знакомы с композиционными схемами, которые рисовали во 2–3 классах. Каждому автору важно выяснить, кто главное действующее лицо в композиции, как его выделить (размер, положение в пространстве), какие фигуры располагаются рядом с главным героем, кто чуть дальше и т. д.

КРАТКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

**Палехские сказки.
Цвет в пластических искусствах.
Костюм**

Литература: Навозов А. И. Палехское чудо / А. И. Навозов. – М., 1975; Аполлон: изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: терминологический словарь. – М., 1999. – С. 671–673; Русский традиционный костюм: иллюстрированная энциклопедия / Авт.-сост. Н. Соснина, И. Шангина. – СПб., 1998.

Урок 14. Беседа. Год не неделя — двенадцать месяцев впереди. Иллюстрация к сказке. Гармоническое сочетание цветов. Творческая работа. Создай иллюстрацию к сказке С. Маршака «Двенадцать месяцев». Передай состояние природы в костюме героя.

Основные цели и задачи урока

1. Активизировать творческое воображение детей.
2. Формировать компетентность зрителя в процессе ознакомления учащихся с произведениями художников лаковой миниатюры и И. Билибина, связанными с образами героев сказки «Двенадцать месяцев».
3. Развивать у четвероклассников умение работать над цветовой гармонией с помощью цветового круга.
4. Создавать условия для проявления творческой активности детей при завершении композиции иллюстрации к сказке.

Примерный ход урока

1. Беседа с учащимися о художественной выразительности сюжетов из сказки С. Маршака в исполнении художников на основе произведений вернисажа «Прекрасен сказок мир воздушный» и вопросов учебника (с. 76–78).
2. Устное проговаривание учениками своего замысла иллюстрации к сказке.
3. Разъяснение учителем значения цветового круга в определении гармонического сочетания цветов с помощью таблиц в учебнике (с. 79–80).

4. Напоминание четвероклассникам, как лучше воспользоваться своими эскизами для завершения иллюстрации.
5. Самостоятельная творческая работа учащихся.
6. Подведение итогов: обсуждаем с детьми эскизы, прослушиваем суждения авторов работ. Если удалась вариативность в выборе главных героев, возможно составление коллективного панно или фриза, в котором представлены все двенадцать месяцев. Такая коллективная работа может быть одним из элементов оформления класса к новогоднему празднику.

Одной из сложных задач данного урока является работа с цветным кругом. Во время беседы о сближенных и контрастных цветах по таблицам учебника желательно, чтобы учащиеся проводили диаметры в разном направлении. Определяем, какие цвета и их сочетания напоминают колорит зимы, весны, лета, осени.

В зависимости от выбора героев сказки каждый автор композиции подбирает на палитре гармонические цвета времени года. Чтобы не затягивать работу над иллюстрацией и сохранить свежесть восприятия сказочного сюжета, желательно выполнить в карандаше только силуэты фигур. Затем дети делают цветовую раскладку пейзажа и фигур. По просохшей цветовой раскладке с помощью кисти или цветных фломастеров ребята отмечают главные выразительные детали. Учитель нацеливает учеников на то, чтобы особое значение они придали декоративному узору старинных одежд (кафтаны, шубы).

Уроки 15–16. Беседа. Новогоднее настроение. Колорит. Конструирование открытки. Творческая работа. Эксперимент с красками. Выполните подготовительный фон для новогодней открытки и изготовьте ее.

Основные цели и задачи урока

1. Развивать художественный вкус детей.
2. Формировать у учащихся умения работать различными художественными материалами.
3. Развивать у четвероклассников ассоциативное мышление и умение выразить новогоднее праздничное настроение в цветовом сочетании.

Примерный ход урока

1. Беседа с учащимися о том, как можно с помощью сочетания различных художественных приемов передать праздничный особый новогодний колорит, работа по произведениям вернисажа «Праздничный» (У., с. 81–82).
2. Выполнение четвероклассниками эксперимента с красками — использование художественного приема «по сырому».
3. Выполнение учениками эксперимента с красками — использование художественного приема «мазок с восковым рисунком».

4. Проведение учащимися самостоятельных экспериментов на основе художественных приемов, с которыми они знакомились во 2–3 классах.

5. Подведение итогов: просматриваем и обсуждаем с детьми все пробы на передачу праздничного новогоднего колорита, обращаем их внимание на то, как на следующем уроке может быть использован цветной фон для поздравительной открытки, которую предстоит выполнить по технологической схеме (Т., с. 43).

Дети в течение первых трех лет обучения учились читать технологические карты, поэтому подробно говорить об изготовлении поздравительной открытки, видимо, не стоит, так как материала в рабочей тетради достаточно. Желательно представить самостоятельно выполненные детьми открытки на выставке в классе с приглашением родителей.

Урок 17. Беседа. Зимние фантазии. Наброски и зарисовки. Колорит. Творческая работа. Выполни наброски по наблюдению, по памяти заснеженных деревьев, людей, домов. Работай цветными мелками. Рассмотри колорит произведений художников. Подбери характерные для них цветовые оттенки на палитре.

Основные цели и задачи урока

1. Создавать условия для наблюдения и эмоционально-эстетического восприятия детьми зимней природы и произведений живописцев, графиков, а также рисунков сверстников на зимнюю тему.

2. Содействовать выявлению учащимися особых примет зимней природы в разные периоды, добиться понимания ее символического значения в природе, жизни и искусстве.

3. Создавать условия для активного экспериментирования с красками, использования детьми в набросках собственных впечатлений и наблюдений зимней природы.

4. Закреплять у четвероклассников навыки быстрого изображения людей в движении и элементов зимней природы с помощью мягких материалов.

Примерный ход урока

1. Беседа с детьми о зимнем пейзаже, диалог по произведениям вернисажа «Как поработала зима» (У., с. 87–88).

2. Обмен между детьми своими впечатлениями об изменениях, происходящих в природе зимой, о занятиях, забавах и играх в эту пору.

3. Экспериментирование учащихся с красками по подбору цветовой палитры живописных произведений, помещенных в тетради (Т., с. 46).

4. Выполнение четвероклассниками быстрых набросков зимних деревьев, детей и взрослых по памяти и наблюдению.

5. Подведение итогов: обсуждаем галерею набросков, выявляем наиболее удачные и выразительные.

Этот урок — первый после зимних каникул. Школьники еще полны впечатлений от проведенных праздников, отдыха, развлечений. Предложите учащимся поделиться ими с одноклассниками, нацелив их на рассказы об особенностях зимнего времени года, этого удивительного периода в жизни природы и человека. Обратите внимание детей на образное народное представление о наших холодных зимах как времени глубокого сна природы, как символе замирания и угасания человеческой жизни.

Обращаясь к картинам вернисажа «Как поработала зима», к вопросам учебника (У., с. 86), вспомните поэтические произведения русских поэтов. Уместно вспомнить строки А. С. Пушкина: «Под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит...», или: «Вот север, тучи нагоняя, дохнул, завыл — и вот сама идет волшебница зима...».

Стихи поэтов — это жемчужины слова, созданные в них образы производят во много раз больший эффект, чем реальные факты. Поэтому поэзия, безусловно, помогает рождению зрительных образов. Предложите учащимся сопоставить поэтические строки с произведениями живописи, графики, сравнить приемы, которыми пользуются художники и поэты. Помогите детям подойти к выводу, что образ зимы, как и любого другого времени года, в художественном творчестве один из вечных, любимых, хотя и противоречивых. И хотя в народе ее называют суровой, злющей, мачехой, в то же время ее часто величают чародейкой, царицей, красавицей. Так сложилось в народном представлении, что каждое время года — это своего рода символ, образ его одухотворен и наделен человеческими чертами и бесконечно многообразной цветовой характеристикой. Свидетельством тому являются живописные полотна художников (У., с. 87–88, Т., с. 44). Уже в ходе диалога следует дать установку учащимся на обдумывание зимней картины, ее сюжета, композиции, основных ее элементов.

Приступая к непосредственной практической работе, посоветуйте детям присмотреться к зимнему колориту в картинах вернисажа и предложите самим подобрать варианты палитры для зимней картины (Т., с. 46). При этом уже сейчас четвероклассники должны иметь в виду колорит будущей картины, которую им предстоит нарисовать на следующем уроке. Перед выполнением другого задания обратите внимание на наброски (Т., с. 45) с изображениями детей, взрослых, выполненные в один цвет и без предварительного рисунка. Желательно, чтобы собственные наброски учащихся приближались к тем изображениям действующих лиц, деревьев, архитектуры, которые войдут в творческую композицию. Ваши советы в выборе объектов для

рисования, художественных материалов (У., с. 89) помогут учащимся в выполнении своих набросков (Т., с. 45).

В конце урока организуйте обсуждение набросков, создайте атмосферу доброжелательной оценки работы каждого ученика, указывая на недостатки и удачные решения.

Урок 18. Беседа. Зимние картины. Сюжетная композиция (живопись). Творческая работа. Нарисуй зимнюю картину природы гуашью.

Основные цели и задачи урока

1. Создавать атмосферу для любования и восхищения детей причудами зимней природы, для их эмоционально-эстетического отзыва на произведения живописцев, графиков и рисунки сверстников.
2. Содействовать целостному восприятию учащимися природных явлений.
3. Активизировать образное мышление, фантазию детей.
4. Закреплять у четвероклассников навыки работы над композицией с использованием подготовительных материалов предыдущего урока, осваивать приемы свободной работы красками.

Примерный ход урока

1. Продолжение диалога с детьми по произведениям вернисажа «За салазки, да и в гору весело бежать!» (У., с. 91).
2. Выбор учащимися сюжета для собственной живописной композиции.
3. Выполнение четвероклассниками композиции по памяти, наблюдению, представлению без предварительного рисунка (Т., с. 47).
4. Подведение итогов: создаем вернисаж из рисунков детей, любуемся работами и радуемся получившимся зимним картинам.

На этом уроке продолжается работа над композицией «Зимние фантазии». Уже проделана серьезная подготовка. Однако, чтобы настроить учащихся на творческий лад, следует оживить в памяти материалы прошлого урока и вызвать их на разговор о предстоящей работе. Этому будут способствовать вопросы (У., с. 90), репродукции картин, схемы, помогающие в изображении фигуры человека в разнообразных поворотах и действиях. С целью активизации творческой фантазии посоветуйте детям подобрать образные слова, выражения, характеризующие такие, например, явления природы, как снег, небо, выюга, деревья, иней. Проведите с четвероклассниками пятиминутку по уточнению сюжета их композиции, помогите тем, кто затрудняется в формировании замысла. В рисунках можно запечатлеть самые разные моменты жизни. Картины могут отражать раз-

личное время суток, разное состояние природы — солнечную или пасмурную погоду, крепкий мороз или оттепель. Поэтому для каждого ученика найдется оригинальная тема, не похожая на другую. Ведь и действие, происходящее в картине, каждый из них трактует по-своему. Помогите учащимся определиться с темой, предложите на выбор названия, например: «Мой город (село) просыпается» (взрослые спешат на работу, дети с родителями — в детский сад, ученики — в школу, дворники убирают выпавший за ночь снег, оживляется на дорогах транспорт и т. д.); «Вечереет» (загораются огни в окнах, люди возвращаются с работы, молодежь идет на каток); «Радуемся зиме» (детвора высыпала на улицу, зимние развлечения многочисленны и разнообразны); «Мороз и солнце», «Друзья на прогулке», «Лыжные гонки», «Фигуристы», «Зимние праздники» (новогодние, рождественские, крещенские забавы на улице) и др.

Главная задача творческой работы (Т., с. 47) — передача определенного состояния зимней природы и того, как человек себя проявляет в эту пору, чем занимается, чему радуется. Учащимся 4-го класса уже не раз доводилось рисовать зимние картины. На этот раз задача усложняется. Образ будущей композиции создается без прорисовки карандашом, сразу кистью и красками. Потому с колоритом, элементами композиции дети должны определиться мысленно. Важно настроить ребят на смелое решение с обобщенными формами. Гуашевые краски, высыпаясь при высыхании, дают мягкие оттенки цвета, что характерно для зимней цветовой гаммы, а также позволяют делать поправки в случае неудачного изображения. Для тех ребят, которым поле для рисования в тетради мало, посоветуйте листы бумаги большего размера.

Итогом урока должен стать зимний вернисаж с обсуждением результатов творчества. Помогите учащимся в каждой творческой работе найти достоинства, обнаружить определенное эмоциональное состояние в изображенной ими природе и поведении людей, порадоваться и ощутить удовлетворение от выполненной работы.

КРАТКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Русская зима в наблюдениях натуралиста и произведениях литературы и изобразительного искусства

Зимняя пора. «Коренная зима в трех месяцах владыка. Никакой сезон не отнимет у нее декабрь, январь и февраль. И хоть зимние месяцы вроде бы одинаковы, но при пристальном рассмотрении находится в них многое своеобычного. <...>

Северо-восток — вот откуда приходит наша зима. Взлелеянная метелями седая чародейка окрепла там, набралась сил для дальнейшего пути. Все крепче забирает зима, насылая стужу и снег. Закрутилась свитками поземка, переползая затверделые дороги. Холода сменяются потеплениями, снег — дождем. <...>

Словно спохватившись, зима пересилила постылую оттепель, круто повернув на холода и стужу. Пришли молодцы-морозы, „железные носы“, и сразу заматерели льды-толстяки, захрясли снега. За холодами и выюги приспели, вывершивая серебристые сугробы. Запахнувшись в снега, застыла обвороженная сном природа.

Устная молва не наделила зиму ласковыми прозвищами, к ней больше подошли бранчливые: прибериха, злюка, седая чародейка. Вместе с тем зима слышит удалой и задорной, так как румянит, молодит людей, понукает их к проворству в работе. <...>

Декабрь солнцеворотом славен. Ведь солнцеворот (25 декабря) — астрономическое начало зимы, почин ее коренной части. Солнце с этого времени на летний путь выезжает, а зима своей стороной пойдет. В день солнцеворота на Руси жгли костры в честь живоносного светила, закликали, зазывали солнце повернуться. Дети катались с гор на салазках, на скамейках с полозьями, на ледышках. Девицы и молодицы выносили донца для прядения и скатывались на них с круч.

Январь — средина зимы. Впереди еще будут и жгучие холода, и седые выюги, но уже отходит пора тусклых, холодных, коротких дней. На смену дряхлеющему году заступает во всем величии новый год. Предновогодье и первые дни нового года обыкновенно называли Святками. С 7 по 14 января их называли святыми вечерами, с 14 по 19 Святки слыши как страшные вечера. Это время было богато на всяческие обряды, празднества, игрища: устраивали большую уборку в избе, готовили особую пищу, проводили маскарады, колядования, святочные увеселения и забавы, вечеринки. <...>

Февраль поначалу почти не отличим от своего предшественника: с такой же стужей, с такими же звездистыми, озnobными ночами. Не признает еще всерьез весны лиходейка-зима. Не сдает, а укрепляет позиции, возводя оборонительные валы из снега, откывая тяжелую броню из льда. И все-таки самое меткое прозвище февраля — бокогрей: на солнечной стороне сугрев заметен, не за горами долгожданная весна. <...>

Февраль синевой примечателен. Приглушенный синий отблеск сугробов, опушек, светлых деревенских улиц. Сколько затаенного лиризма, почти звучности в этих сокровенных зимних тонах!..

Зима молодецкая, славная красавица, как не любить тебя нам, северянам! <...> Хлопоты при тебе веселы, и труд неразлучен с песней и шуткой. Вот и выходит, люба и ты нашему сердцу». (Стрижев А. Народный календарь / А. Стрижев // Стрижев А. Хроника одной души (Проза. Народный календарь) — М., 1991. — С. 278—299.)

A. С. Пушкин

* * *

Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл — и вот сама
Идет волшебница зима.
Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на сухах дубов;
Легла волнистыми коврами
Среди полей, вокруг холмов;

Брега с недвижною рекою
Сровняла пухлой пеленою;
Блеснул мороз. И рады мы
Проказам матушки зимы.

Ф. И. Тютчев

* * *

Родной ландшафт... Под дымчатым навесом
Огромной тучи снеговой
Синеет даль — с ее угрюмым лесом,
Окутанным осенней мглой...
Все голо так — и пусто-необъятно
В однообразии немом...
Местами лишь просвечивают пятна
Стоячих вод, покрытых первым льдом.
Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья —
Жизнь отошла — и, покорясь судьбе,
В каком-то забытьи изнеможенья,
Здесь человек лишь снится сам себе.
Как свет дневной, его тускнеют взоры,
Не верит он, хоть видел их вчера,
Что есть края, где радужные горы
В лазурные глядятся озера...

* * *

Здесь, где так вяло свод небесный
На землю тощую глядит, —
Здесь, погрузившись в сон железный,
Усталая природа спит...
Лишь где-то бледные березы,
Кустарник мелкий, мох седой,
Как лихорадочные грезы,
Смухают мертвенный покой.

М. В. Милова

ПУРГА

В шаманский бубен бьет пурга,
Рассыпав волосы седые,
А волосы — ее снега,
То серые, то голубые.

Кружится по полям она,
Везде открыта ей дорога,
И бубен — желтая луна —
Гудит то весело, то строго.

И вновь под музыку пурги
И под ее напев шаманский
Мне чудятся зимы шаги
И новогодней ночи сказки.

H. A. Некрасов

* * *

Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи,
Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои.
Глядит — хорошо ли метели
Лесные тропы занесли,
И нет ли где трещины, щели,
И нет ли где голой земли?
Пушисты ли сосен вершины,
Красив ли узор на дубах?
И крепко ли скованы льдины
В великих и малых водах?
Идет — по деревьям шагает,
Трецщит по замерзлой воде,
И яркое солнце играет
В косматой его бороде.

H. Бодунов

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Снег тихо падал на деревья,
На площадь нашего двора...
С веселым, радостным доверием
К нему тянулась детвора.
Снежинки тихо заметали
Дождливой осени следы,
А мне казалось: от цветали
На небе вешние сады.
Я пел, в душе звенела радость,
Приятно было и легко.
Моя вчерашняя досада
Ушла куда-то далеко.
Навстречу дед — глаза светлели,
Добрел заметно человек.
А дети весело галдели,
И тихо, тихо падал снег.

Литература: Долгополов И. В. Рассказы о художниках. В 2 т. / И. В. Долгополов. — М., 1983; Егорова Н. В. И. Э. Грабарь / Н. В. Егорова. — М., 1979; Осмоловский Ю. К. К. Ф. Юон / Ю. К. Осмоловский. — М., 1982.

Уроки 19–20. Беседа. Ожившие вещи. Натюрморт в графике и живописи. Декоративный натюрморт. Творческая работа. Выполните упражнения на передачу конструктивных особенностей формы, объема предметов с натуры. Нарисуй с натуры натюрморт, предметы которого объединены одной темой. На палитре подбери локальные цвета и нарисуй декоративный натюрморт.

Основные цели и задачи урока

1. Создавать условия для наблюдения и восприятия детьми форм старинных и современных предметов в жизни, в произведениях народного и профессионального искусства.
2. Создавать атмосферу для проникновения учащихся в сущность предметного мира, для понимания его значимости в жизни человека, его символики, одухотворенности и красоты.
3. Активизировать наблюдательность детей, развивать у них глазомер, образное мышление.
4. Закреплять у четвероклассников навыки составления и исполнения композиции натюрморта графическими средствами с передачей конструктивного строения предметов, их пропорций.

Примерный ход урока

1. Беседа-диалог с детьми по произведениям вернисажа «Дорогие сердцу вещи...» (У., с. 94–96), по предметам старины и современным бытовым вещам.
2. Выполнение учащимися упражнений на передачу конструктивных особенностей формы, объема отдельных предметов (Т., с. 48).
3. Выбор детьми темы и предметов для композиции собственного натюрморта.
4. Выполнение четвероклассниками композиции тематического натюрморта с натуры в графической технике (Т., с. 49).
5. Подведение итогов: любуемся серией графических композиций, выявляем работы, в которых наиболее удачно переданы характерные особенности предметов, а также теплое отношение автора к ним.

Продолжая рассматривать вечные темы искусства, или архетипы, символы искусства, нельзя обойти стороной предметный мир, окружающий человека, который и в жизни, и в искусстве действительно часто выступает в качестве символического мира. Такие утверждения относятся и к вещам, непосредственно включенным в быт человека, и к их изображениям в произведениях живописи и графики. Часто сами вещи представляют собой подлинные шедевры народного мастерства, и не только те, что богато украшены резьбой или росписью. Среди бытовой утвари встречаются предметы, лишенные узорчатости, однако их отличает совершенство, отточенность форм и пропорций, тонкое чувство материала, меры и соответствующей технологии изготовления. Одно из главных достоинств таких вещей — их одухотворенность, теплота.

Чтобы разговор о старинных вещах получился более содержательным и наглядным, в классе можно устроить мини-экспозицию, включающую предметы старого быта (кринки, горшки, лампы, кувшины, поставцы, туеса, короба), или по возможности посетить с детьми краеведческий или художественный музей.

В начале урока предложите детям пояснить название его темы — «Ожившие вещи». Спросите у них о том, чем объясняется отношение человека к своим вещам как к живым существам; всегда ли так было; все ли вещи несут на себе печать одухотворенности; есть ли такие предметы у детей дома. Включите в содержание беседы-диалога сведения из кратких справочных материалов (с. 54–57). Рассмотрите с детьми предметы, мини-выставки или обменяйтесь впечатлениями от посещения музея. Предложите им рассказать об этих предметах, о том, какие истории эти вещи могут поведать. Обратите внимание на то, чтобы в рассказах детей были отмечены те качества предметов, которые превращают их в дорогие для человека реликвии.

Рассматривая предметы, собранные в классе, обратите внимание учащихся на их конструкцию. Если это будет посуда — кувшин, горшок, чайник и т. д., то стоит отметить, что чаще всего в этих сосудах имеются детали, названия которых схожи с названиями частей человеческого тела (например, горло, туловище, ручка, носик). Тем самым как бы устанавливалась незримая связь человека с каждым предметом как одушевленным существом. Включите в беседу с детьми сведения из справочных материалов (с. 54–55).

Рассматривая с учащимися конструкции таких вещей, обратите внимание на сходство с известными геометрическими телами — конусом, шаром, цилиндром, или же на комбинации из этих форм. Предложите детям проанализировать формы предметов, помогите им находить в конструктивных элементах вещей знакомые очертания геометрических тел. Напомните учащимся, что чаще всего сосуды симметричны. Рассмотрите с четвероклассниками на страницах учебника (с. 98), как изображают симметричные сосуды, как выглядят круглые линии горлышка, ободка, поддона (форма овала). А затем предложите, выбрав из множества предметов наиболее интересные (3–4 предмета), скомпоновать их и выполнить графическое изображение этой группы вещей. При этом следует напомнить, что предметы лучше отбирать разные по величине, по форме и расположению на поверхности стола желательно не на одном уровне. Рисунок можно выполнять линейный, конструктивный, возможна легкая прокладка тени. Важно сказать детям о том, что рисунок получится более выразительным, если линия будет неодинаковой толщины («живая»): на светлых поверхностях она как бы пропадает, усиливаясь на темевых; более толстой и темной линией изображают ближние части контуров, овалов; границы между разными частями конструкции также обозначают линиями.

В конце урока обсудите с детьми получившиеся рисунки, отметьте наиболее выразительные, порадуйтесь тому, что подобное рисование предметов помогает лучше и убедительнее изобразить любую форму.

КРАТКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Вещь как живое существо в наблюдениях этнографа, археолога и произведениях литературы

Вещь и смысл. «Издавна процесс создания вещей носил характер священодействия. Кузнецам, гончарам, столярам, строителям приписывались особые качества. Они владели особым языком, знанием, ремеслом, благодаря чему приобретали способность общения с теми силами, которые могли воздействовать на судьбы людей. Ремесленники посредством своего мастерства могли контролировать связи между миром человека и миром природы.

Человек в прошлом постоянно вступал в равноправный диалог со всем, что его окружает, в том числе и с предметным миром. Создавая ту или иную вещь, мастер строго подходил к выбору материала. Для него важным было, чтобы материал удовлетворял таким ценностям, как жизнь, счастье, чистота. Основные материалы, из которых изготавливались пригодные человеку вещи (металлы, глина, дерево, шерсть и др.), обладали особым статусом: именно они послужили исходным материалом для сотворения мира и самого человека. В создании предметного мира участвовали: человек (подобно Творцу) и стихии (огонь, вода, воздух), тем самым как бы повторялся процесс творения, в результате которого был создан мир.

Форма вещи всегда соотносилась с одной из известных человеку форм его естественного окружения. Придавая вещам, например, формы животных, человек тем самым наделял эти вещи их свойствами и чертами „характера“. Этот же эффект достигался и с помощью орнамента и других декоративных изображений. В любом случае свойства вещей непосредственно зависят от того, что на них изображено или что они сами изображают. Поэтому оформление вещей не допускало никакой фантазии. Для современного художника нет ограничений в выборе мотивов для украшения вещи: они могут быть взяты из культур всех времен и народов. Для наших предшественников „декор“ вещи и она сама, ее назначение были особым образом связаны. Одна из целей украшения вещей — приздание им особой силы.

Так, например, считалось, что австралийский бumerанг мог попасть в цель только в том случае, если его покрывал орнамент. А такие, например, вещи, как вполне готовые к употреблению прядки, которые изготавливали мастера на Русском Севере, не использовались до тех пор, пока они не будут соответствующим образом украшены. Декор в данном случае выступал не только в роли украшения. Он означал наделение вещей необходимыми свойствами, их оживление. Только в этом случае вещь начинает становиться полезным предметом и „жить“ как вполне живое явление со строго индивидуальными свойствами.

Вновь созданная вещь должна была пройти своего рода испытание, и не каждая новая вещь начинала применяться в быту. Если же испытание было выдержано, такая вещь наряду с практическим значением имела широкий спектр символических функций, представляла собой модель мира и осознавалась живым существом. И все же особым статусом обладают старые вещи. Судьба их поистине парадоксальна — они либо уничтожаются, либо приобретают

высший символический смысл, усиливается их историческая и культурная ценность, увеличивается их информативность, ибо они являются самым надежным каналом, связывающим нас с прошлым.

Эти старые вещи несут в себе самую разную информацию. Они содержат сведения о том, к какому классу вещей принадлежат (утварь, украшения, посуда и т. д.), они рассказывают о собственных чертах, назначении, материале, из которого изготовлены, технике исполнения. Декор вещи свидетельствует о принадлежности тому или иному народу, региону, о времени создания и т. д. Но, что особенно важно, старая вещь может многое рассказать о ее владельце, его вкусах, интересах и ценностях». (Байбурин А. К. Семиотические аспекты функционирования вещей / А. К. Байбурин // Этно-знаковые функции культуры / АН СССР; Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая; Под ред. Ю. В. Бромлея. — М., 1991. — С. 63—81.)

Секреты старых вещей. «Бытовая утварь внутри дома за некоторыми исключениями несла на себе охранительно-декоративную нагрузку. Интересны и исключения: почти не орнаментировался стол, так как он покрывался столешницей, скатертью с тканым или вышитым узором (чаще всего из архаичных ромбов). Совершенно не покрывались узором такие жизненно важные вместилища для воды, теста, муки, как ведра, квашни, ушаты. Это объясняется, во-первых, тем, что эти емкости обычно прикрывались холстиной, рядном (с тканым магическим узором), а во-вторых, по-видимому, тем, что круглая форма посуды как бы сама в себе заключала идею солнца. Недаром ясная солнечная погода носила наименование „вёдро“. Округлость самой утвари, круглые обручи, скрепляющие клепки, — все это, вероятно, заменяло солнечные знаки. По этнографическим данным мы ничего не знаем об украшении печных принадлежностей (ухвата, кочерги и др.), но они в фольклоре всегда связаны с нечистой силой, как и помело. Впрочем, эти домашние вещи в сказках и поверьях никогда не выступают враждебно против своих хозяев. <...>

На крышах коробов иногда давалась космогоническая картина: центральная часть изображала землю, представленную усложненными знаками плодородия, земля кругом омывалась водой, а все это вместе, земля и вода, было окружено солнечными знаками в виде косого креста (без кругов). <...>

Орнамент покрывал весь короб сверху донизу, что, очевидно, было связано с идеей полноты... Идея полноты хорошо выявлена в печной посуде. Обычные горшки X—XIII вв., как правило, были украшены у горловины волнистым орнаментом, смысл которого с позиций заклинательного мышления ясен: „Да будет всегда полон этот сосуд!“ Что бы ни варилось в горшке — щи, каша, лапша — любое кушанье требовало воды в сосуде; поэтому и изображалась идеограмма воды. <...>

На ложках идеограмма воды была выше самого черпака ложки, что имело тот же смысл. Есть ложки со знаком плодородия в форме мальтийского креста. Предметы, связанные с хранением и принятием пищи, выбиваются из общего строя защитительной орнаментации и связаны с понятиями сытости, изобилия, полноты. На светцах очень часто изображалось солнце, внутри которого рисовали

петуха. Петух был устойчивым символом зари, восхода солнца и огня, точнее, пожара с его заревом („пустить красного петуха“). Петух рисовали и на подсвечниках рядом с солнцем. Нередко подсвечник делался на три свечи („три солнца“), а его тулоо представляло собой условное изображение земли в виде решетки из многих квадратиков, обведенной волнистыми линиями воды.

Иногда в центре тулоа подсвечника изображалось солнце в виде круглой личины с 12 лучами. <...> Совершенно естественно, что одним из наиболее нагруженных защитительной символикой разделов бытовой домашней утвари была посуда. Посуда вмещала то, что непосредственно входило в человека как еда или питье и на пути из печи или от ушата с водой могло подвергнуться нападению невидимых злых сил. <...> Солонки, в которых хранился такой дорогой в Средние века продукт, как соль, сохранили богатую символическую орнаментацию вплоть до XIX в.

Символы солнца и земли, сложные знаки „белого света“, конские головы... Они пышно украшали ковши, ендобы, скобкари и другую пиршественную посуду. Здесь мы видим и знаки солнца, и символы движения светила — коней, и водоплавающих птиц; нередко совмещение вырезанного на ручке ковша шестилучевого солнечного знака и фигуры коня (для дневного пути) или утки (для ночного пути). <...> Такой ковш, украшенный тремя конями, назывался „конюхом“.

Тулоо его, как и всех ковшей, воспроизвело тело птицы независимо от того, чем заканчивался ковш — птичьей головой или конской. Ручка ковша обычно напоминала хвост птицы; на груди ковша-птицы вырезалось или рисовалось огромное солнце. „Конюх“ полнее, чем другие формы ковшей, выражал идею хода солнца над Землей и вокруг Земли. Птичье тулоо сосуда намекало на ночной, подземный ход солнца; солнце на груди было смысловым центром композиции, а три конских головы в данном случае отражали три позиции солнца: утром, в полдень и на закате. По бокам „конюха“ изображены ромбы, символизирующие землю. Таким образом, в этом празднично оформленном сосуде была явно выражена главная идея охранительной системы... — Солнце, обегающее Землю, разгоняет и отгоняет от людей опасных духов тьмы». (Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси / Б. А. Рыбаков. — М., 1987. — Ч. 3. — Гл. 11. — С. 99—115.)

Царский стол. «В огромной двусветной палате, между узорчатыми расписными столбами, стояли длинные столы в три ряда. В каждом ряду было по десяти столов, на каждом столе по двадцати приборов. Для царя, царевича и ближайших любимцев стояли особые столы в конце палаты. Гостям были приготовлены длинные скамьи, покрыты парчою и бархатом; государю — высокие резные кресла, убранные жемчужными и алмазными кистями. Два льва заменили ножки кресел, а спинку образовывал двуглавый орел с поднятыми крыльями, золоченый и раскрашенный. В середине палаты стоял огромный четырехугольный стол с поставцом из дубовых досок. Крепки были толстые доски, крепки точеные столбы, на коих покоился стол; им надлежало поддерживать целую гору серебряной и золотой посуды. Тут были и тазы литые, которые четыре человека с трудом подняли бы за узорчатые ручки, и тяжелые ковши,

и кубки, усыпанные жемчугом, и блюда разных величин с чеканными узорами. Тут были и чары сердоликовые, и кружки, и туры рога, оправленные в золото. А между блюдами и ковшами стояли золотые кубки странного вида, представлявшие медведей, львов, петухов, павлинов, журавлей, единорогов. И все эти тяжелые блюда, суды, ковши, чары, черпала, звери и птицы громоздились кверху клинообразным зданием, которого конец упирался почти в самый потолок...» (Толстой А. К. Князь Серебряный / А. К. Толстой. — М., 1986. — С. 62—63.)

Натюрморт

Литература: Болотина И. С. Русский натюрморт / И. С. Болотина. — М., 1993; Пружен И. Н. Натюрморт в русской и советской живописи / И. Н. Пружен, В. А. Пушкарёва. — Л., 1971.

Урок 21. Беседа. Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр. Творческая работа. Выполните по представлению зарисовки фигур солдат русской и французской армии.

Основные цели и задачи урока

1. Дать детям представление о Бородинском сражении как величайшей битве в отечественной истории средствами изобразительного искусства и поэзии (М. Ю. Лермонтов. «Бородино» и стихотворения других поэтов).
2. Способствовать пробуждению гражданственного и патриотического самосознания учащихся.
3. Развивать у детей зрительную компетентность, умение высказать свое суждение о замысле художника.
4. Формировать у четвероклассников навыки быстрого наброска фигуры человека с опорой на схематические фигуры.
5. Развивать творческое воображение детей.

Примерный ход урока

1. Беседа с детьми о героях Бородинского сражения по тексту учебника (с. 103, 104, 108) и произведениям вернисажа «1812 год — великий год России. Отечества достойные сыны» (с. 105—107).
2. Чтение фрагментов поэтических произведений, посвященных Бородинской битве.
3. Осмысливание учащимися роли схематических рисунков для выполнения быстрого графического наброска фигур воинов русской армии в движении (У., с. 108).
4. Выполнение четвероклассниками по представлению, по образцу быстрых набросков воинов Бородинского сражения на отдельном листе.
5. Подведение итогов: проводим коллективный просмотр набросков, прослушиваем суждения учащихся о том, какое впечатление произвели на них портреты генералов русской ар-

мии — участников Бородинской битвы и какой момент битвы они выбрали для изображения на следующем уроке в иллюстрации к стихотворению М. Ю. Лермонтова «Бородино».

Стоит обратить внимание детей на то, под каким девизом подается в учебнике тема защиты Отечества — «Русское поле». Героические битвы за Русскую землю, случавшиеся на протяжении многих веков, освещались в течение трех лет обучения по данному УМК. Рассказывая детям о величайших битвах в отечественной истории, мы каждый раз старались раскрыть их конкретный нравственный и социальный смысл, чтобы пробудить у них гражданственное и патриотическое самосознание.

На первом уроке, посвященном Бородинскому сражению, отмечаем героизм генералов русской армии. По мнению исследователя, «генералы русские потеряли под Бородиным почти вдвое меньше, чем французы, но гораздо больше, чем в любом другом сражении за всю историю России — 29 (6 убитыми и 23 ранеными)». (Троицкий Н. А. 1812 — великий год России / Н. А. Троицкий. — М., 1988. — С. 176. Далее цитируется это издание.)

В беседе о портретах доблестных генералов учащиеся отвечают на вопросы учебника, высказывают свое впечатление, как художнику удалось передать в портретах черты отваги, мужества, стойкости, преданности Родине и воинскому долгу.

Обобщая беседу, делаем вывод о главном герое Бородина — русском солдате: «...Русский солдат, плоть от плоти своего народа, — вот главный герой Бородина. Именно его беспримерная стойкость искупила все промахи русского командования и сорвала все расчеты Наполеона. Кутузов это видел и понял. Свое донесение царю о Бородинской битве он закончил таким словами: „Французская армия под предводительством самого Наполеона... не превозмогла твердости духа российского солдата, жертвовавшего с бодростью жизни за свое Отечество“.

(Там же. — С. 181.)

Практическая часть урока посвящена подготовительным наброскам для выполнения иллюстрации к стихотворению М. Лермонтова «Бородино».

Вновь, как это было на других уроках, когда учащиеся рисовали фигуру человека, обращаемся к приему использования схематического изображения фигуры (У., с. 108). Четвероклассники находят соответствие между схематическими рисунками с графическими изображениями фигурок воинов, следя этому приему в своих набросках.

Урок 22. Беседа. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина...» Творческая работа. Выполни сюжетную композицию на тему стихотворения М. Лермонтова.

Основные цели и задачи урока

1. Дать детям представление об Отечественной войне 1812 г. как о народной войне для России.
2. Способствовать пробуждению гражданственного и патриотического самосознания учащихся.
3. Развивать у детей зрительную компетентность в процессе эстетического восприятия картин батального жанра.
4. Развивать творческое воображение учащихся.
5. Формировать у четвероклассников умение рисовать сюжетную композицию согласно выбранному тексту стихотворения М. Лермонтова.

Примерный ход урока

1. Беседа с детьми о войне 1812 г. как о народной войне для России по тексту учебника (с. 109–110, 112) и произведениям батального жанра, представленным на выставке «Мужественный русский народ» (У., с. 110–111) с привлечением сведений справочного материала (см. ниже).
2. Чтение учащимися отрывков из стихотворения «Бородино» М. Лермонтова, которые они выбрали для своих иллюстраций.
3. Самостоятельная творческая работа четвероклассников над композицией с опорой на предварительные зарисовки, выполненные на предыдущем уроке.
4. Подведение итогов: организуем коллективный просмотр рисунков детей, прослушиваем суждения некоторых из авторов о замысле иллюстрации, а также о том, как они понимают, в чем выражался народный характер войны 1812 г. для России.

Продумывая план беседы, кроме раздела «Возьми на заметку» в учебнике (с. 103–104), обращаемся к справочному материалу методического пособия, данному к этому уроку. В нем отмечены следующие моменты:

- «Вся Россия в поход пошла...»
- Труд крестьян и работных людей в тылу.
- Народное ополчение.
- Партизанское движение — самая действенная форма народной войны 1812 г.
- Д. В. Давыдов — легендарный герой.
- «Дубина народной войны...»
- Исторические уроки войны 1812 г. для Европы: «Первое правило, начертанное на первой странице книги войны, гласит: „Не ходи на Москву“ (Б. Монтгомери, 1962 г.).

Важно остановиться на том, что многие моменты, характерные для Отечественной войны 1812 г., будут иметь историческую преемственность в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., которой посвящены уроки 30 и 31.

КРАТКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Народ в Отечественной войне 1812 г.

«Вся Россия в поход пошла...» «Вся война 1812 г. со стороны России была народной, ибо она решала судьбу русского народа. Потому и армия сражалась тогда с небывалым подъемом — „так, как сражаются лишь только в народной войне“. Но понятие „народная война“ включает в себя главным образом непосредственное участие самого народа, что в 1812 г. с наибольшей силой проявилось после оставления Москвы.

На защиту Отечества народ поднимался в 1812 г., как свидетельствовали очевидцы, „не по распоряжению начальства“, а „сам со-бою“ с первых же дней войны, хотя не везде сразу. Требовалось время для того, чтобы весь народ пришел в движение, тем более что средства связи тогда отставали от жизни: так, в Пензе о войне узнали через три недели после ее начала, а в Иркутске — когда Наполеон уже подходил к Москве. После оставления Москвы народ стал вооружаться уже повсеместно. „Ну, слава богу, вся Россия в поход пошла“, — сказал за Москвой И. Д. Якушкину старый солдат, точно определив смысл перелома в ходе войны». (Троицкий Н. А. 1812 — великий год России / Н. А. Троицкий. — М., 1988. — С. 210—221. Далее цитируется это издание.)

Труд крестьян и работных людей в тылу. «Авторы обобщающих трудов о 1812 г. обычно сводят участие народных масс в войне к партизанскому движению и ополчениям, тогда как „это были главные, но далеко не единственныес формы борьбы народов России с наполеоновским нашествием“. Еще ждет специального исследования труд крестьян и работных людей в тылу, особенно на военных заводах, — труд принудительный, почти каторжный, но в 1812 г. тем не менее патриотически одушевленный, что позволило форсировать темпы военного производства. Тульский оружейный завод, обычно производивший 8 тыс. ружей в месяц, давал в августе и сентябре 1812 г. по 10—12 тыс., а Киевский арсенал дал в 1812 г. продукции в 2 раза больше, чем в 1811 г. В труде на благо Отечества блеснули природной смекалкой и сноровкой русские мастеровые. Один из них — Зотин с Нижне-Исетского завода на Урале — летом 1812 г. изобрел железную пушку, которая разбиралась по частям так, что бомбардиры могли переносить ее на руках, „не требуя лошадей“. Но царские власти не дали ходу этому (как, вероятно, и многим другим) народному изобретению.

Крестьяне, мастеровые, дворовые не только вооружали армию, но и кормили ее, одевали, обували, перевезли для нее на своих подводах миллионы пудов военных грузов. Только в Орловской губ. крестьяне отрядили для армейских перевозок 55 тыс. подвод. В то же время трудовой люд России от самой границы, как мы видели, противодействовал снабжению врага, сжигая населенные пункты, уничтожая (если не успевал вывезти) хлеб и фураж, угоняя скот, расправляясь при случае с вражескими квартирьерами и фуражирами». (Там же. — С. 222—223.)

Народное ополчение. «Народ не просто откликнулся на царский манифест 18 июля о созыве ополчения, но даже опередил ца-

ря: на Смоленщине крестьяне пошли в ополчение еще до манифеста. Более того, хотя царь повелел созывать ополчение только в 16 губерниях (еще не объятых войной, но достаточно близких к театру войны), простой люд рвался к оружию буквально повсюду, вплоть до Сибири. Крестьяне Камышловского уезда на Урале „заявили губернскому начальству, что они готовы ополчиться поголовно“. Из далекого Тобольска губернатор доносил в Петербург: „Здешних волостей все вообще способные носить оружие... готовы вступить в ополчение“. Башкиры сформировали 20 конно-казачьих полков. Во „внеополчающихся“ губерниях пришли в ополчение 100 тыс. ратников. Общая же численность народного ополчения составила, по данным В. И. Бабкина, 420 297 человек. Самым многолюдным оказалось Московское ополчение (34 867 человек), за ним шли Петербургское (16 426), Рязанское (15 918) и т. д. Поволжские губернии дали 71 тыс. ополченцев, украинские — 74 255. Данные В. И. Бабкина нуждаются в некоторых уточнениях, но все они документированы.

К организации народного ополчения 1812 г. были причастны лучшие люди из дворян. Московский богач, сын фаворита Екатерины II гр. М. А. Дмитриев-Мамонов, на свои деньги сформировал из москвичей-ополченцев целый полк, которому он вручил знамя Дмитрия Пожарского, доставленное из Нижнего Новгорода. В ополчение вступили тогда поэты В. А. Жуковский и П. А. Вяземский, романисты И. И. Лажечников и М. Н. Загоскин, драматурги А. А. Шаховской и Н. И. Хмельницкий (потомок гетмана Богдана Хмельницкого), порывались вступить, но былидержаны родителями совсем еще юные лицеисты А. А. Дельвиг и В. К. Кюхельбекер... Народ, по существу, весь „превратился в ополченье“. (Там же. — С. 226—227.)

Партизанское движение — самая действенная форма народной войны 1812 г. «Еще более активной, чем даже ополчение, самой действенной формой народной войны 1812 г. было партизанское движение. Оно с наибольшей силой воплотило в себе энергию, инициативу, патриотическое „остервенение“ русского народа.

Собственно, в 1812 г. было два партизанских движения — армейское и крестьянское. Развернулись они почти одновременно и развивались параллельно, взаимодействуя друг с другом.

Первый армейский партизанский отряд генерал-майора Ф. Ф. Винценгероде, созданный по указанию М. Б. Барклая де Толли еще 2 августа в Смоленске, насчитывал 1300 человек. Он действовал в тылу и на флангах противника, разведывал его силы, захватывал фуражиров и мародеров, а после Бородина охранял московско-петербургский тракт. Тем временем Д. В. Давыдов, тогда, подполковник Ахтырского гусарского полка, обдумывал „выгоды партизанской войны“. 3 сентября при подходе армии к Бородину (кстати, это село Давыдовым и принадлежало) он получил от М. И. Кутузова отряд в 50 гусар и 80 казаков для разведывательных и диверсионных рейдов по тылам врага. Главным же образом армейские партизанские отряды, называвшиеся еще и „партиями“, начали создаваться в Тарутине: первым из них был отряд капитана А. С. Фигнера, вторым — капитана А. Н. Сеславина, адъютанта

Барклай де Толли, третьим — полковника кн. Н. Д. Кудашева, зятя Кутузова. Всего еще до начала контрнаступления Кутузов сформировал в Тарутине 10 таких отрядов: кроме перечисленных это были отряды генерал-майора И. С. Дорохова, полковников И. Ф. Чернозубова, И. Е. Ефремова и кн. И. М. Вадбольского, майоров С. И. Лесовского и В. А. Пренделя, поручика М. А. Фонвизина. Самым замечательным из них, не только по своему составу и деятельности, но и по масштабам личности командира, был отряд Дениса Давыдова». (Там же. — С. 226—227.)

Д. В. Давыдов — легендарный герой. «Денис Васильевич Давыдов (1784—1839) — сын екатерининского бригадира, двоюродный брат Н. Н. Раевского, А. П. Ермолова и декабриста В. Л. Давыдова, разносторонне талантливый и неотразимо обаятельный поэт, мыслитель и воин, воспетый чуть ли не всеми звездами русской поэзии первой трети XIX в. (включая А. С. Пушкина) и ставший прообразом Василия Денисова в романе Л. Н. Толстого „Война и мир“, — был одним из самых популярных в свое время людей России, чьи портреты украшали не только избы русского простонародья, но и, к примеру, кабинет Вальтера Скотта в Абботсфорде. Столбовой дворянин, он тем не менее смолоду отличался передовыми взглядами, еще до 1812 г. писал сатиры на „глухую тварь“ Александра I, а позднее был близок со многими декабристами. Воинское призвание обнаружилось в нем с детства, когда ему, девятилетнему сорванцу, оказал „нечаянное внимание“ А. В. Суворов, благословив его и предсказав: „Ты выиграешь три сражения!“ С 1806 по 1831 г. Давыдов участвовал в восьми кампаниях и был вправе с гордостью заявить: „Имя мое во всех войнах торчит, как казацкая пика“, но 1812 г. он ставил вне всяких сравнений: „Я считаю себя рожденным единственно для рокового 1812 г.“

Прежде чем возглавить партизанский отряд, Давыдов успел отличиться в регулярных сражениях от Мира до Бородина, но в ряд поистине легендарных героев Отечественной войны он встал именно как партизан, самый выразительный, классически совершенный тип партизанского вожака того времени». (Там же. — С. 228.)

«Дубина народной войны...» Главное командование русской армии и лично М. И. Кутузов учитывали народную войну в своих стратегических планах и старались руководить ею.

Русская армия черпала тогда силы в общенародной поддержке, а народ вдохновлялся поддержкой армии. Это и сделало губительной для французского нашествия «дубину народной войны», которая после сдачи Москвы «поднялась со всею своею грозною и величественною силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, с глупою простотой, но с целесообразностью, не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие».

Действительный источник мощи русской армии 1812 г. надо ис-
кать не в ее военно-феодальной организации, а в единении армии с народом. Именно общеноциональный подъем народных масс, вы-
ступивших на защиту Отечества, стал главной причиной победы

России в войне 1812 г., а народ русский (включая, естественно, и крестьян, одетых в солдатские мундиры) — главным героям войны. Кутузов это понимал, заявив в ответ на славословия по его адресу: «Я щастлив, предводительствуя русскими. Но какой полководец не поражал врагов, подобно мне, с сим мужественным народом!» (Там же. — С. 239, 248, 308.)

«Не ходи на Москву!» «Наполеон, проиграв войну 1812 г., тем самым, по словам одного из первых ее историков, Н. А. Окунева, „навсегда положил преграду всякому покушению Европы победить когда-либо русских на земле их“. При этом уже современники понимали, что русский народ, придавленный крепостным ярмом, не мог выказать своей истинной силы. „Еще Россия не подымалась во весь исполинский рост свой, и горе ее неприятелям, если она когда-нибудь подымется!“ — писал Денис Давыдов в 1836 г., как бы предвидя сквозь даль времен 1945 год.

Гитлер и его генералы в 1941—1945 гг., хотя и учитывали, что идут „по следам Наполеона“, надеялись избежать его „ошибок“. Но уже к зиме 1941 г. они „начали перечитывать мрачный отчет Коленкура о событиях 1812 г.“, а после битвы под Москвой „с ужасом вспоминали об участии, постигшей Наполеона перед отступлением из Москвы“. В наши дни судьбы Наполеона и Гитлера ставят на Западе рядом, если хотят прогнозировать возможное повторение их нашествий на Россию. 30 мая 1962 г. один из крупнейших военных авторитетов Запада, английский фельдмаршал Б. Монтгомери, заявил в палате лордов Великобритании: „Первое правило, начертанное на первой странице книги войны, гласит: „Не ходи на Москву!“ К чему ведет забвение этого правила, видно на примере и Наполеона, и Гитлера“. (Там же. — С. 312.)

Урок 23. Беседа. Образ мироздания в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. Образы-символы в орнаменте. Творческая работа. Нарисуй в верхнем, среднем и нижнем ярусах знаки-символы четырех стихий согласно народному представлению о мироздании. Выполните по наблюдению зарисовки фасада дома, резных наличников с символами небосвода, земли, воды. Нарисуй в альбоме народный костюм, украшенный орнаментом со знаком мироздания.

Основные цели и задачи урока

1. Способствовать формированию у детей представления о картине мироздания, отраженной в убранстве крестьянского жилища и костюма.
2. Создавать атмосферу для понимания учащимися символики народного орнамента, народных представлений о его магических свойствах, высокой духовности и красоты.
3. Закреплять у четвероклассников навыки изображения орнаментальных мотивов в соответствии с их символическим значением.

П р и м ер н ы й х о д у р о к а

1. Беседа с детьми об орнаментальном оформлении народного жилища и костюма, о его символическом значении, об отражении в нем модели мироздания с опорой на произведения вернисажа «Узоры из глубины веков» (У., с. 114–115).
2. Работа по вопросам (У., с. 113, 116), выявляющим знания учащихся о символике элементов орнамента.
3. Выполнение четвероклассниками зарисовок фасада избы, знаков-символов на резных наличниках (Т., с. 56–57) и народном костюме.
4. Подведение итогов: обобщаем представления учащихся о символике и магических свойствах народного орнамента.

Тема этого урока, как и тематика многих предыдущих, вновь обращает внимание учащихся на символику народного искусства. На этот раз речь идет об образе мира, заключенном в облике и орнаментике крестьянского жилища и народного костюма. Картина мира, модель мира уже рассматривались на примерах символики дерева жизни, резной и расписной прялки, и детям будет не сложно по аналогии попытаться раскрыть символический смысл конструкции и декора избы и костюма.

В ходе беседы можно вернуться к материалу уроков 2 и 7 (У., с. 11–15, 40–43) и вспомнить о народном мировосприятии, о трехчастной картине мира, которая так или иначе отражалась в художественных образах народного искусства. В диалоге с учащимися по произведениям вернисажа «Узоры из глубины веков» полезно использовать вопросы (У., с. 113, 116) и материалы рубрики «Возьми на заметку» (У., с. 117). Предложите четвероклассникам самостоятельно прочитать текст учебника, найти ответы и подтверждение основных положений в произведениях вернисажа, а затем организуйте обсуждение-обобщение увиденного и сказанного. Обратите внимание на символику конструкции: верх – крыша, потолок (изба), головной убор (костюм) – символизирует небесный свод; средняя часть – сруб избы, средняя часть рубахи, сарафана – земной мир; низ – подпол (изба), кромка (подол сарафана, рубахи) – подземный мир. Предложите учащимся привести примеры орнаментики в разных частях конструкции жилища и костюма. Включите в обсуждение-обобщение сведения из краткого справочного материала (с. 65–69).

Предложите детям фломастером (черным или коричневым) выполнить зарисовки знаков-символов на резных наличниках (Т., с. 56–57), а в альбоме или на отдельном листе – зарисовку костюма со знаками мироздания. Изображение здесь может быть выполнено как с помощью знаков (графически), так и вполне реалистическими графическими или живописно-декоративными изображениями.

Подводя итог урока, обсудите вместе с детьми их работы, отметьте, насколько соответствует расположение изображений

символов в детских рисунках народной картине мироздания, насколько фантазия учащихся согласуется с фольклорным ми-ровосприятием.

КРАТКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Литераторы, этнографы, археологи о тайне народного орнамента

Орнамент — это музыка. «Ряды линий в чудеснейших и весьма тонких распределениях похожи на мелодию какой-то одной вечной песни перед мирозданием. Его образы и фигуры — какое-то одно непрерывное богослужение живущих во всякий час и на всяком месте. Но никто так прекрасно не слился с ним, вкладывая в него всю жизнь, все сердце и весь разум, как наша Древняя Русь, где почти каждая вещь через каждый свой звук говорит нам знаками о том, что здесь мы только в пути, что здесь мы только „избяной обоз“, что где-то вдали, подо льдом наших мускульных ощущений, поет нам райская сирена и что за шквалом наших земных событий недалек уже берег...»

Все наши коньки на крышах, петухи на ставнях, голуби на князьке крыльца, цветы на постельном и тельном белье вместе с полотенцами носят не простой характер узорочья, это великая значная эпопея исходу мира и назначению человека. Конь как в греческой, египетской, римской, так и в русской мифологии есть знак устремления, но только один русский мужик догадался посадить его к себе на крышу, уподобляя свою хату под ним колеснице. Ни Запад и ни Восток, взятый вместе с Египтом, выдумать этого не могли, хоть бы тысячу раз повторили себя своей культурой обратно. Это чистая черта скифии с мистерией вечного кочевья. „Я еду к тебе, в твои лона и пастбища“, — говорит наш мужик, запрокидывая голову конька в небо. Такое отношение к вечности как к родительскому очагу проглядывает и в символе нашего петуха на ставнях. Известно, что петух встаёт вместе с солнцем, он вечный вестник его восхода, и крестьянин не напрасно посадил его на ставню, здесь скрыт глубокий смысл его отношения и восприятия солнца. Он говорит всем проходящим мимо избы его через этот символ, что „здесь живет человек, исполняющий долг жизни по солнцу“. Как солнце рано встает и лучами-щупальцами влагает в поры земли тепло, так и я, пахарь, встаю вместе с ним опускать в эти отепленные поры зерна труда моего. В этом благословение моей жизни, от этих зерен съйт я и этот на ставне петух, который стоит стражем у окна моего и каждое утро, плеском крыл и пением встречая выкатившееся из-за горы лицо солнца, будит своего хозяина”. <...>

Голубь на князьке крыльца есть знак осенения кротостью. Это слово пахаря входящему: „Кротость веет над домом моим, кто бы ни был, войди, я рад тебе“. Вырезав этого голубя над крыльцом, пахарь значением его предупредил и сердце входящего. Изображается голубь с распластанными крыльями. Размахивая крыльями, он как бы хочет влететь в душу того, кто опустил свою стопу на ступень храма-избы, совершающего литургию миру и человеку, и как бы хочет сказать: „Преисполняясь мною, ты постигнешь тайну дома сего“. <...>

Нет, не в одних только письменных свитках мы скрываем культуру наших прозрений через орнаментику букв и пояснительные ми-ниатюры. Мы заставили жить и молиться вокруг себя почти все предметы, как трудового дня, так и вообще жизненного смысла крестьянина. <...>

Таким образом разобрав весь, казалось бы, внешне непривлекательный обиход, мы наталкиваемся на весьма сложную и весьма глубокую орнаментальную эпопею с чудесным переплетением духа и знаков.

Изба простолюдина — это символ понятий и отношений к миру, выработанных еще до него его отцами и предками, которые неосязаемый и далекий мир подчинили себе уподоблениями вещам их кротких очагов.

Красный угол, например, в избе есть уподобление заре, потолок — небесному своду, а матица — Млечному Путю. <...>

Если таким образом мы могли бы разобрать всю творческо-мыслительную значность, то мы увидели бы почти все сплошь составные части в строительстве избы нашего мышления. Мы увидели бы, как лежит бревно на бревне образа, увидели бы, как сочетаются звуки, постигли бы тайну гласных и согласных, в спайке которых скрыта печаль земли по браке с небом. Нам открылась бы тайна, самая многозначная и тончайшая тайна той хижины, в которой крестьянин так нежно и любовно вычерчивает примитивными линиями явления пространства. Мы полюбили бы мир этой хижины со всеми петухами на ставнях, коньками на крышах и голубками на князьях крыльца не простой любовью глаза и чувственным восприятием красивого, а полюбили бы и познали бы самою правдивою тропинкой мудрости, на которой каждый шаг словесного образа делается так же, как узловая завязь самой природы». (Есенин С. Ключи Марии / С. Есенин // Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. — М., 1995. — Т. 5. — С. 186—213.)

Символика внешнего убранства крестьянского дома.
«Дом — мельчайшая частица, неделимый атом древнего общества был весь пронизан магическо-заклинательной символикой, с помощью которой семья каждого славянина стремилась обеспечить себе сытость и тепло, безопасность и здоровье. <...>

Применительно к дому нас может особенно интересовать архитектурная домовая резьба, столь щедро представленная в крестьянском искусстве: конек на крыше, резные причелины с громовыми знаками, наличники окон и т. п. Идея охраны стен, окон и кровли жилища при помощи различных магических изображений возникла в незапамятной древности и просуществовала очень долго.

Чем же были защищены хоромы от повсеместно разлитого „на злыих ветрах“ губительного начала? Это прежде всего доброжелательные символы, размещенные на самых уязвимых участках жилища и двора: изображения солнца, „громовые знаки“, фигура богини на вершине строения, конские головы в качестве „кнеса“, подковы у дверей и т. п. <...>

Обратим внимание на то, что и в архитектуре, и в одежде был последовательно проведен один и тот же принцип размещения заклинательного орнамента. Орнаментировались все проемы, все отверстия, через которые всевозможные злыдни могли проникнуть к

человеку. В одежде магическим охранительным узором покрывались: ворот, обшлага рубахи, подол, разрезы на рубахе или сарафане. Сама ткань считалась непроницаемой для духов зла, так как в ее изготовлении участвовали предметы, изобильно снабженные магическим орнаментом (трепало, прялка, ткацкий стан). Важно было защитить те места, где кончалась заколдованная ткань одежды и начиналось тело человека. <...>

В народной архитектуре декоративные (а в свое время магически-заклинательные по своему смыслу) элементы располагаются на воротах, вокруг окон, у застрехи; то или иное священное изображение (конь, оленья голова с рогами, богиня и птицы, солнце) увенчивало наивысшую точку дома — щипец крыши. Сумма подобных оберегов, постоянно присутствующих на всех уязвимых участках дома, и превращала каждую „хоромину“ в недоступное для навий убежище всех членов семьи. Внутри дома (на случай проникновения злыдней) все обиходные предметы также были покрыты охраняющими знаками, облегчавшими одоление зла внутри убежища. <...> Важно отметить, что архитектурный декор не был простой суммой отдельных знаков, даже таких значительных и могущественных, как знак Солнца. Это была защита при помощи макрокосма, тщательно воспроизведенного во всех своих основных элементах в декоре жилища, которое становилось микрокосмом семьи. Этот, созданный руками человека, микрокосм повторял картину мира, возникшую в представлениях предков славян (да и многих других народов) где-то в глубинах бронзового века. Внизу была священная земля предков, освященная специальным аграрно-магическим обрядом. Наземный ярус мира, тот, в котором жили люди, был в изобилии снабжен магическими охранительными знаками. <...>

Выше этого человеческого, жилого яруса воспроизводились небеса, два неба, как и положено в древней картине мира, где среднее небо, облекающее землю, небо светил и воздуха, отделено от верхнего голубым куполом придуманной древними „тверди“. (Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси / Б. А. Рыбаков. — М., 1987. — Ч. 3. — Гл. 10.)

Народный костюм как образ мироздания. «Обильный этнографический материал позволяет построить такую схему женского восточнославянского наряда в целом.

Головной убор. Идея неба; изображение солнца, мирового дерева, устремляющегося в небо. Изображения птиц. Сами названия женских головных уборов являются „птичьими“: кокошник (от „ко-кошь“ — петух, кур), кика, кичка, (утка), сорока; и т. п. Часть в археологическом материале головные венчики, окружающие голову, могут рассматриваться как символ „кругозора“ — горизонта, круговой линии соприкосновения неба с землей. <...> Подвески к головному убору. В этнографии и в материалах XVI—XVII вв. широко известны рясны, вертикальные полосы, идущие от кокошника вниз (до груди или даже до пояса). В металлических изделиях этого типа части изображения птиц, а в бисерных ряснах, как бы имитирующих дождевые струи, обязательны „пушки“, изготовленные из лебяжьего или гусиного пуха. В археологическом материале в качестве таких подвесок к рясам служили так называемые колты с изображениями русалок, семарглов или грифонов, т. е. во всех

случаях посредников между небом и землей. С головным убором связаны височные кольца, хорошо известные в археологическом материале. Кроме того, по этнографическим и археологическим данным известны декоративные сетки (бисерные, серебряные), которые пришиваются к головному убору сзади и, опускаясь вниз на плечи, закрывают шею женщины сзади. <...>

„Гривная утварь“ — ожерелья, украшения шеи и груди. Известны наборы бус, мониста из старых монет; специальных украшений мало. Кроме шейных металлических гривен, разнообразных импортных бус, обнаружено множество ожерельных подвесок разнообразного содержания. Есть солярные знаки, есть изображения луны, крестовидные подвески (не связанные с христианством), подвески с изображениями зверей и птиц и подвески-крины. Самыми уязвимыми, самыми беззащитными по отношению к нечистой силе оказывались наиболее открытые части тела — шея и лицо. Голова, лицо и сердце являются главной сущностью человека — здесь сосредоточено все важнейшее: и центр жизнедеятельности (сердце), и все средства познания многообразия мира человеком: органы зрения, слуха, вкуса, обоняния. Сердце прикрывалось целым набором амулетов, а на шее и около нее сосредоточивалось у каждой женщины множество бус, ожерелий, подвесок с несомненным магическим содержанием. <...>

Обилие символических украшений-оберегов около ворота одежды и на шее объясняется тем, что здесь — наименее защищенная часть тела.

Голова покрыта кокошником (или его обыденной заменой), корпус и ноги женщины закрыты одеждой, при изготовлении которой щедро применялась заклинательная символика, а шея во всех случаях оставалась открытой. Поэтому женщины стремились обезвредить этот опасный участок изобилием подвесок. <...>

Вышивка на предплечьях рукавов. Она нередко содержала архаичный символ возделанного поля, нивы: косо поставленный квадрат разделен на четыре части и в каждом малом квадрате помещена точка — знак зерна. Помещение идеограммы нивы именно в этом месте рукава прекрасно объясняется самим содержанием знака: нива требует труда, рук, и вышивальщицы когда-то сознательно, а в XIX—XX вв. уже по традиции изображали на рукаве рубахи в том месте, где он облегает главные мышцы, знак поля, как точку приложения мускульной силы.

Такие же знаки нивы (и идеограмму дома, сруба) вышивали на шерстяных поневах вдоль бедер и ног, стремясь этим магическим узором придать большую силу корпусу и ногам. <...>

Подол одежды. Здесь в вышивке господствует, естественно, идея земли: небольшие растения, ходящие по земле птички, цветы. Изредка встречается идеограмма засеянного поля...

Такова в самых общих чертах <...> схема заклинательного содержания женского наряда и убора». (Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси / Б. А. Рыбаков. — М., 1987. — Ч. 3. — Гл. 11. — С. 1—82.)

Литература: Бибикова И. М. К наследию русских древоделов / И. М. Бибикова. — М., 1994; Библиотека «Юного художника». Вып. 1. — 2000; Герчук Ю. Я. Что такое орнамент? / Ю. Я. Герчук. — М., 1998; Дурасов Г. Узоры русской вышивки // Юный художник. — 1985. — № 3; Мерцалова М. Н. Поэзия народно-

го костюма / М. Н. Мерцалова. — М., 1988; *Ооловников А.* Русское деревянное зодчество / А. Ооловников. — М., 1983; Русский традиционный костюм: иллюстрированная энциклопедия / Авт.-сост. Н. Соснина, И. Шангина. — СПб., 1998.

Уроки 24–25. Беседа. Народная расписная картинка — лубок. Графика. Декоративная композиция. Творческая работа. Выполните упражнение на выразительность лубочной линии и штриха. Рисуй травки, кустики, цветы и деревья. Выполните поисковые эскизы лубочной картинки. Нарисуй свою картинку в технике лубка.

Основные цели и задачи урока

1. Создавать условия для восприятия детьми народной лубочной картинки, понимания ими ее широкого значения в народной жизни.
2. Раскрывать учащимся специфику технологии изготовления лубка, своеобразие его символики, графических приемов, линии, цвета, композиции.
3. Способствовать закреплению у четвероклассников графических навыков, а также освоению ими новых способов изображения.
4. Закреплять у школьников навыки работы над декоративной сюжетной композицией, используя приемы лубочной техники.

Примерный ход урока

1. Беседа с детьми об искусстве лубка, о разнообразии его тематики — от забавной картинки до мудрого осмысления явлений повседневной жизни (У., с. 118, 122) на основе произведений вернисажа «Русский лубок» (У., с. 119–121, 124–125).
2. Работа с учащимися по вопросам с целью выявления особенностей графического, цветового и композиционного решения лубочной картинки как одного из видов графического и декоративного искусства (У., с. 122–123, 126), осмысление четвероклассниками своеобразия тематики и графического решения элементов композиции.
3. Выполнение детьми зарисовок элементов изображения, характерных для лубочной картинки (Т., с. 59).
4. Выполнение четвероклассниками поисковых эскизов композиции лубочной картинки (Т., с. 60).
5. Выполнение учащимися сюжетной композиции в технике лубка (Т., с. 61).
6. Подведение итогов: рассматриваем галерею сюжетных декоративно-графических картинок, обобщаем представления учащихся об искусстве лубка.

С искусством лубка школьники знакомятся впервые. Возможно, вначале эти наивные картинки покажутся им несовре-

менными, несовершенными. Однако, присмотревшись к ним и узнав о той роли, какую они играли в далеком прошлом в народной среде, у детей возникает неподдельный интерес к этому виду народного искусства. Для этого урока на страницах учебника подобраны лубки самой разной тематики, что поможет четвероклассникам получить представление о разнообразии сюжетов, тем, образов. Действительно, народные картинки отражали самые разные стороны жизни людей: песенное искусство, былинные и исторические события, отдельные батальные эпизоды и сцены из жизни разных сословий, причуды моды и чудеса техники. В технике лубка исполнялись также азбуки и географические карты, календари и астрологические своды, картинки на религиозные сюжеты или изображающие мирские забавы. Лубки читали, рассматривали, дарили друг другу, по ним учились грамоте и узнавали о заморских странах, экзотических животных и птицах.

Не исключено, что дети не сразу поймут тот или иной сюжет, поскольку смысл в лубке часто был с подтекстом, чувствовалась ирония или могла использоваться аллегория.

Помогите учащимся вникнуть в содержание произведений, представленных на вернисаже «Русский лубок» (У., с. 119–121, 124–125), обратите их внимание на символичность и иносказательность сюжетов. Быть может, кто-то из четвероклассников догадается, почему народные мастера прибегали к иносказанию. Поясните эту характерную особенность лубочной картинки, отметив насмешливость и карикатурность изображения разного рода людских пороков, а также злободневность тематики, относившейся к властям, вельможам, что бывало порой причиной строгих запретов на издание таких картинок. Потому-то и приходилось народным мастерам «прятать» своих героев в образы животных, шутов, былинно-сказочных или песенных героев.

Пониманию специфики искусства лубка будет способствовать беседа о процессе изготовления народных картинок. В нем как минимум участвовали два разных мастера: резчик, изготавливший доску с резным рисунком, с которой он и отпечатывал рисунок на бумагу, и красильщик, который вручную раскрашивал изображения красками.

Рассматривая лубочные картинки, обратите внимание детей на их графические, декоративные и колористические особенности. Главная из них – это четкий графический рисунок, который часто держится на черном контуре со множеством разнообразных штрихов. Штрихи в рисунке помогают выявить форму предметов, фигур человека и животных, складок костюма, стволов и листвы деревьев, травы и поверхности земли. На каждом изображаемом элементе штриховка наносится по-своему: короткие параллельные штрихи показывают шерсть животных, косые короткие штрихи чаще всего применяются в изображении земли. Предложите учащимся рассмотреть и охарактеризовать штриховку на складках одежды, условное изображение цветов,

деревьев, кустов, оперения птиц (Т., с. 58–59). Другая особенность лубка — предельная лаконичность, простота и немногословность в решении образов, условность и ограниченность цветовой палитры.

В творческой тетради (с. 59) рассмотрите с учащимися изображения отдельных элементов, часто встречающихся в лубке, а затем предложите выполнить упражнения в изображении земли, растительности, кустов, деревьев, используя штрихи и цветовую гамму лубочной картинки.

На втором уроке по этой теме детям предстоит выполнить собственную композицию в технике лубка. Выбирая сюжеты картинки, посоветуйте им не увлекаться сложными композициями, пусть это будут герои былин или сказок, сюжеты пословиц или поговорок, скороговорок. Важно, чтобы картинка имела короткий текст, который в лубке часто помещался в специальную рамку и включался в композицию. Перед началом работы следует выполнить поисковые эскизы композиции (Т., с. 60), а затем, взяв за основу наиболее удачный из них, нарисовать картинку на отведенном для нее поле (Т., с. 61).

Сохранить традиционную лубочную технологию в начальных классах не вполне реально, поэтому предлагаем выполнить рисунок в материале одним из таких способов.

Простой вариант. На бумаге выполняется рисунок карандашом, затем он раскрашивается яркой акварелью и наносится обводка (черным фломастером, тонкой кистью, тушью или пакатным пером).

Более сложный вариант. Подробный рисунок карандашом создается на отдельном листе в размер будущей картинки. Если он содержит текст, то его следует написать в зеркальном отражении. (Например, слово «богатырь» напишите в зеркальном отражении.) Затем на поле, отведенное для рисования в тетради, накладывается черная копировальная бумага своей рабочей стороной вниз. На нее помещается лист с рисунком (рисунок сверху), после чего этот рисунок еще раз обводится карандашом таким образом, чтобы контуры получались более толстыми, а штриховка чуть тоньше. Когда весь рисунок и штриховка обведены, можно снимать верхний лист и копировальную бумагу. В результате в тетради получится имитация оттиска, а сам текст примет нормальный вид. Теперь остается раскрасить рисунок акварелью, выбирая яркие и насыщенные цвета: малиновый, красный, желтый, изумрудный, синий, коричневый. Такой способ очень нравится детям, поскольку он не совсем обыччен: на их глазах со словами текста происходят неожиданные превращения, да и в результате получаются более интересные картинки по технике исполнения.

В конце урока подводим итоги: дети получают удовлетворение от такой интересной творческой работы, рассматривают, что получилось в ее результате. Создаем мини-галерею лубочных картинок, рассказываем о запечатленных на них сюжетах.

КРАТКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Искусство лубочной картинки — что это?

«Искусство лубка — это вид гравюры, который появился у нас, в России, в XVI и XVII вв., во времена возникновения книгопечатания и появления иллюстраций для Виленского и Львовского Апостолов. Первой гравюрой на дереве принято считать оттиск «Евангелист Лука», относимый к 1654 г. Много позднее появились первые самостоятельные отдельные оттиски на религиозные темы, и с 1696 г., после работ гравера Кореня, давшего сюжеты из Библии и Апокалипсиса с рисунков мастера Григория, начинают встречаться и другие самостоятельные лубочные листки. Первые русские граверы вышли из рисовальщиков и знаменщиков московской Оружейной палаты; среди них были: Леонтий Бунин, Афанасий Трухменский с учеником Василием Андреевым, Симон Ушаков и Садлеров.

Русский народный лубок XVIII в. — самая примитивная, самая первичная степень гравюры. Недаром изготовители его придумали для него технические названия: „простовик“, „простяк“, „насечка“, а рыночные продавцы изображений еще недавно выкрикивали: „А вот Антипка рисовал, Степка малевал, Иван на полене насекал, тетка Арина коленом давила, а добрый человек покупает, горницу украшает и всех красотой удивляет...“ (Толкучий рынок Балчуг г. Нижнего Новгорода, 1907 г.).

Простота, топорность и грубость наших первых лубочных изображений была характерна и для западных произведения такого характера. Именно признаки первобытности народной картинки выделили ее на особое место и сделали образцом бытового примитива.

Версий о происхождении слова „лубок“ существует несколько. Одна из них гласит, что лубком народная картинка именовалась по основному месту своей выработки и продажи — старой московской Лубянке, где картинки резались на деревянных досках и оттискивались на листы помещавшимися у Сретенских ворот печатниками. По другому объяснению, это название происходит от лубочного короба, в котором офени разносили эти картинки по деревням. Третий считали, что название это происходит от луба, т. е. дерева, некоторая заменявшего вместе с берестой бумагу (Ив. Снегирев. Лубочные картинки русского народа в московском мире. — М., 1861. — С. 5—6), что, вероятно, вернее всего.

Деревянная доска постепенно исчезала, заменяясь медью, сталью, свинцом, а позднее литографским камнем, цинком, и в XIX в. большинство картинок печаталось уже только с помощью последних.

Древнейшие народные рисунки „жмались“, „выжимались“ или „оттискивались“ в один цвет, после чего поступали в кустарную ручную раскраску, или „цветку“, производившуюся, по словам И. А. Голышева, в подмосковном селе Никольском... „До сего времени, — говорит Голышев, — раскраска эта очень немногосложна, она употребляет всего четыре краски: малиновую, зеленую, желтую и красную; из этих четырех красок состоит вся иллюминовка простовика; где перешло за контур рисунка, где не дошло или краска легла на лицо, — не взыскивалось, да иначе и быть не могло, потому что такие картинки раскрашивались скоро и притом щетинными кистями“. <...>

Народный лубок представляет отражение эпохи, быта, культуры, общественных настроений, развития и взглядов известной среды, а иногда и значительных исторических событий. Страницы лубка — это своего рода летопись, хронология ее отдельных моментов, особенно ценная как редкая и бесхитростная иллюстрация прошлого. <...>

Он довольно наглядно знакомит с подробностями крестьянской бытовой обстановки, рисует нам производственные процессы и сохраняет с некоторыми изменениями тексты наиболее популярных, тесно связанных с жизнью песен, народных сказок.

Изготовителей лубков на протяжении XIX и XX вв. было значительное количество, но история и печатные следы донесли до нас их имена только частично. Среди них Ив. Логинов, принявший московское производство Ахметьева, мастерский археолог И. А. Голышев, ковровский офеня Игнатий Акимович Сорокин (Вязники), ряд иных кустарей б. Владимирской губернии, разноместные монастырские типографии — подмосковные, петербургские, киевские, соловецкая, почаевская, печерская, кафедра петербургского Исаакиевского собора и на первом месте печатни Троице-Сергиевской и Александро-Невской лавр. <...>

Большое количество лубочных изображений относится к разделам песенному, военному и религиозному. Отхожие промыслы деревни, особенно связанные со службой в ресторанах, трактирах, биллиардных и т. п., также вызывали большое внимание у остряков лубка. Например, ряд изображений быта официантов, или половых, мы встречаем в период 80-х гг. прошлого (XIX) столетия.

Отчасти это и понятно: слуга ресторана в народном представлении был ловкий, оборотистый, плутоватый и „образованный“ человек. Быт его казался своеобразным, богатым наблюдениями и изучением психологии окружающих. <...> В связи с этим представлением и возникло немало злословных выдумок, острых шуток и камбабуров, давших также темы для изображений лубка. Да и, кроме всего, с личностью официанта связывалась и личность посетителя ресторана — купца, барина, безнадежного городского „прощелыги“ — щеголя или плута. Задевая характерные особенности быта слуги, пользовались случаем сострить и по адресу того, кому он служил, к кому с особым предубеждением и бессильной иронией относился основной потребитель лубочной продукции — трудящийся города и деревни». (Иванов Е. П. Русский народный лубок / Е. П. Иванов. — М., 1937. — С. 11—15.)

Уроки 26–27. Беседа. Вода — живительная стихия. Плакат. Творческая работа. Выполните поисковые эскизы для своего плаката на тему «Вода — жизнь». Выполните упражнение на написание слов для плаката. Создайте плакат на тему «Вода — жизнь». Используйте предварительные эскизы.

Основные цели и задачи урока

1. Продолжать знакомить детей с архетипами искусства на примере природной стихии — воды, раскрывая ее роль в жизни человека и место в искусстве.
2. Создавать условия для восприятия учащимися одного из видов графического искусства — экологического плаката, расширять их знания о значении плаката в современной жизни.
3. Содействовать пониманию четвероклассниками особенностей плакатного искусства, его композиционной, графической, цветовой специфики.
4. Способствовать закреплению у учащихся графических навыков: в написании текста, в отборе изобразительных мотивов, их обобщенному решению и компоновке.
5. Закреплять у четвероклассников навыки работы над композицией плаката по экологической тематике, используя разнообразные материалы.

Примерный ход урока

1. Беседа с детьми о живительной силе одной из природных стихий — воды (У., с. 128).
2. Работа с учащимися по произведениям живописного и плакатного искусства, главным героем которых является вода, выявление особенностей графического, цветового и композиционного решения плаката. Диалог с детьми по произведениям вернисажей «Живая зыбь» и «Повернись к мирозданию!» (У., с. 129–132, 135–136).
3. Выбор детьми мотивов и выполнение зарисовок элементов композиции, текстовой части плаката (Т., с. 63, 64).
4. Выполнение учащимися поисковых эскизов для своего плаката на тему «Вода — жизнь» (Т., с. 63).
5. Выполнение четвероклассниками эскиза плаката на тему «Вода — жизнь» в материале (Т., с. 65).
6. Подведение итогов: обсуждаем созданные плакаты, называем достоинства каждой работы.

Конец марта. Не случайно тема этих уроков связана с такой природной стихией, как вода. Рубрика «Возьми на заметку» (У., с. 108) нацеливает учащихся на восприятие водной стихии как одного из жизненно необходимых и глубоко почитаемых природных явлений. «Огонь — царь», «Вода — царица», без них нет жизни. Вот почему на земле эти две главные стихии всегда несли очистительные силы и силы животворящие.

Создайте атмосферу диалога, в процессе которого школьники подтвердят этот тезис, приведут примеры из своих наблюдений за водой в родных местах и в разных ее ипостасях, используя в рассказах слова К. Бальмонта. Важно заинтересовать детей, обратив внимание на исконные традиции, связанные с отношением человека к воде. Дополните рассказы ребят сведениями из справочных материалов (с. 76–78).

В процессе диалога по произведениям вернисажей (У., с. 129–132, 135–136) поставьте перед учащимися вопросы: почему возникла необходимость в создании плакатов о сохранении воды? Что угрожает ей? Чем можно ей помочь? К чему призывают плакаты, представленные в учебнике (с. 132, 135–136) и в тетради (с. 62)?

Перед началом работы в творческой тетради предложите детям прочитать советы по выполнению композиции плаката и рассказать, какой мотив каждый из них выбрал, как напишет текст, что войдет в изображение и т. д.

На первом уроке учащимся предстоит выполнить рабочие эскизы будущих плакатов (Т., с. 62). Работать можно гуашью или фломастерами, намечая яркими пятнами лишь места размещения текста, размеры и общие очертания изобразительных элементов без детальной прорисовки. Именно по одному из этих эскизов на следующем уроке школьники будут выполнять эскиз плаката в материале.

На втором уроке — продолжение работы. Снова обратите внимание детей на плакаты, их лаконичность, ограниченное количество цвета, условность и простоту изобразительных элементов, на четкость и хорошую читаемость текста. Рассмотрев варианты написания текста, предложите учащимся выполнить наиболее понравившиеся из них или придумать свой вариант написания слов «Вода — жизнь» (Т., с. 64), а затем по избранному рабочему эскизу приступить к непосредственной работе над композицией (Т., с. 65). Техника коллажа уже немного знакома четвероклассникам. Напомните им, что, используя цветные, газетные или журнальные листы, элементы композиции можно вырезать ножницами или просто составлять их из нарванных кусочков этой бумаги, а потом приклеить к заданному фону. Кстати, над фоном тоже можно поработать и изменять его по замыслу. Текст можно писать любыми материалами (гуашь, фломастеры), и можно даже вырезать буквы из цветной бумаги (Т., с. 65).

В конце урока устройте в классе выставку экологического плаката. Наиболее удачные работы можно взять за основу и вы-

полнить коллективные работы (в свободное время) на больших листах для участия в школьной или городской выставке, в оформлении класса, школы.

КРАТКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Вода в наблюдениях натуралиста и произведениях литературы и изобразительного искусства

Царица-водица. «Вода — основополагающая стихия мироздания. Народы всех времен боготворили эту стихию как неиссякаемый источник жизни, как вечно живой родник, при помощи которого оплодотворялась другая великая стихия — земля.

Жизнь славянина с древнейших времен была связана с водой. Наши предки селились вдоль рек, по которым проходили торговые пути, совершалось общение между племенами. У воды гадали о будущем, устраивали святилища и праздники.

Вода как стихия, обладающая особой чистотой, не принимает нечистые предметы и выталкивает их на поверхность. Именно вода, если в нее бросить священный предмет, приводит людей к месту, где можно строить поселение.

История славян связана с большими реками: Дунаем, Днепром, Доном, Волгой. По свидетельству народных былин, сильные могучие богатыри и их жены, умирая, разливались широкими реками. Арийское происхождение имеют названия рек славян: Ра — Волга — река солнца, Дон, Дунай, Двина — значит вода, река. <...>

Наши предки считали, что земная и небесная вода имеют связь, а ритуалы, совершаемые у земных источников, могут вызвать дождь, т. е. воздействовать на небесную влагу. С магией воды связаны почти все весенне-летние обряды: купание, обливание и умывание, топление чучел, пускание венков, молитвы и жертвоприношения у колодцев и источников.

Славяне, как и другие народы, осмысливали воду как всеобщее порождающее начало, мать всего живого, в том числе и самой земли, возникшей когда-то со дна Мирового океана. <...>

С помощью воды, как и с помощью огня, достигается очищение человека, обновление его духовного естества. Водой очищают и пространство, и предметы, и одежду. Все земные процедуры, связанные с водой, женщины выполняли почти как обряд, возвращая всех и все к изначальной чистоте. Вода наделялась и целительными свойствами: обливание, умывание с икон, с серебряных вещей отмечены особенными качествами. Эта способность очищать от греха, душевной и телесной грязи, от болезни сближает осмысление стихий в церковных и народных традициях.

Вода, как и огонь, несет в себе и сакральное, и демоническое начало. При определенных условиях она обретает предельную положительную силу (освященная „живая“ вода), в других случаях вода становится местом обитания мифологических персонажей, воплощает идею смерти и иного мира, враждебного человеку. В былинах и духовных стихах море или река — обычное местопребывание змея или дракона.

...Ритуальное омовение считалось обязательным на каждый второй день весенних и летних праздников. Известно купание в

крещенских прорубях после ряжения отчаянных парней на Святках. В купальские дни вода обретала особенную силу, соответственно силе полного света. Волхвы советовали купаться в реках и озерах во время дождя, а перед встречей молодого месяца еще и умываться с серебра, чтобы одолеть болезни, обрести красоту и силу.

Считается, что „мартовская“ весенняя вода спасает от всех болезней. Майский дождь с первой грозой несет удачу на все лето.

...Вода — мощная живительная сила, друг и враг человека, но всегда люди связывали с водою свою судьбу, судьбу потомков в пространстве и во времени, землю и небо. Не зря далекие предки строили свой дом на берегу реки, которая кормила, очищала, успокаивала, давала чувства и знания бесконечности». (Васильченко О. В. Природа славян / О. В. Васильченко. — Томск, 2002. — Глава 1. Культ природы.)

K. Бальмонт

* * *

От капли росы, что трепещет, играя
Огнем драгоценных камней,
До бледных просторов, где вдаль убегая,
Венчается пеною влага морская
На глади бездонных морей,
Ты — всюду, всегда неизменно живая,
И то изумрудная, то голубая,
То полная красных и желтых лучей,
Оранжевых, белых, зеленых и синих
И тех, что рождаются только в пустынях,
В волненье и пенье безмерных зыбей,
Оттенков, что видны лишь избранным взорам,
Дрожаний, сверканий, мельканий, которым
Нельзя подыскать отражающих слов,
Хоть в слове красивом всегда расцветает
Весна многоцветных цветов...

Искусство плаката — искусство призывать

«Плакат как вид изобразительного искусства обладает наибольшей возможностью для непосредственного обращения к зрителю. Плакат как бы „окликает“ зрителя на улице, сообщает ему необходимую информацию, призывает и агитирует, пропагандирует и предостерегает. Удачный плакат находит общий язык с каждым человеком, потому он должен быть всегда актуальным, должен сообщать о наболевшем, вызывать чувства радости или гордости, протеста или согласия. Известный плакатист Д. Моор писал, что плакатист должен хорошо знать зрителя, что его интересует, волнует, вызывает тревогу.

Основное место бытования плаката — улица, где важно не затеряться среди потоков машин, пешеходов, светофоров, неоновых реклам. Д. Моор считал, что плакат в шуме улицы должен быть максимально сконцентрированным, узнаваемым и неожиданным. Он должен остановить зрителя, завладеть его вниманием, даже поразить, ошеломить его.

Именно поэтому он должен обладать набором особенных изобразительных средств, которые и делали бы его ярким и привлекательным. К таким средствам плаката относятся: изобразительные метафоры, общепонятные символы, сопоставление разномасштабных изображений, ярко выраженная динамика композиции, обобщение формы предметов, орнамент, силуэтные изображения, яркие локальные цветовые пятна. Важную роль в плакате играет текст: характер шрифта, расположение на плоскости, условно-декоративное цветовое решение. В систему изобразительных средств плаката иногда вводится фотография (самостоятельно или в сочетании с рисунком, живописью), коллаж с использованием разных материалов. К материалам, которыми пользуются в создании плаката, можно отнести цветную гуашь, тушь, масло и другие краски. При изготовлении современных плакатов и рекламных листов часто применяются компьютерные технологии.

Плакат всегда отражает проблемы современности, затрагивает самые волнующие темы, поэтому становится историко-художественным и социальным документом эпохи. В наше непростое время проблемы экологии необычайно актуальны и затрагивают жизненные интересы каждого человека. Поэтому особенно важны плакаты, призывающие людей планеты, сельских жителей и горожан, живущих в больших городах и маленьких поселках, беречь родную землю, ее недра и леса, птиц и зверей, и конечно воду — реки, озера, моря». (Юренева Е. Р. Взгляд в будущее / Е. Р. Юреньева. — М., 1988. — С. 96.)

Литература: Популярная художественная энциклопедия: архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство. — М., 1986. — Кн. II, (М—Я). — С. 124—125.

Уроки 28—29. Беседа. Русский мотив. Весенний пейзаж. Композиция пейзажа. Колорит. Творческая работа. Подбери на палитре цветовую гамму ранней и поздней весны. Выполнни эскиз своей композиции. Нарисуй картину весенней природы в цвете.

Основные цели и задачи урока

1. Создавать условия для наблюдения и эмоционально-эстетического восприятия детьми весенней природы и произведений живописцев, графиков, народных мастеров.
2. Содействовать выявлению учащимися особых примет весенней природы в разные периоды, пониманию ими символического значения весеннего времени года в природе, искусстве и жизни человека.
3. Создавать условия для активного экспериментирования детей с художественными материалами, мелками, красками, использования ими в своих набросках впечатлений и наблюдений природы в родных местах.
4. Закреплять у четвероклассников навыки чтения композиционных схем художественных произведений, а также работы над эскизом своей композиции.

5. Закреплять у учеников живописные навыки; в передаче определенного весеннего состояния, помогать им осваивать приемы работы в технике акварельных или восковых мелков, монотипии.

Примерный ход урока

1. Беседа с детьми о весеннем пейзаже (У., с. 138–144), помогающая формировать у них представления о весеннем времени года в искусстве и действительности как символе пробуждения природы, зарождения всех ее начал, в том числе и человеческой жизни. Диалог с учащимися по произведениям вернисажа «В наш край опять пришла весна» (У., с. 138–140).

2. Обмен впечатлениями об изменениях, происходящих в природе в родном городе (селе).

3. Выполнение учащимися композиционных схем в учебнике (с. 142) к произведениям, представленным на вернисаже. Обдумывание сюжета и составление рабочего эскиза своей композиции (Т., с. 67).

4. Выполнение четвероклассниками композиции «Русский мотив» (Т., с. 67) с использованием подготовительных материалов предыдущего урока. Выбор художественных материалов для создания максимальной выразительности замысла.

5. Подведение итогов: обсуждаем весенние композиции, выявляем работы, наиболее удачно и выразительно передающие пробуждение природы.

Весна в полном разгаре, уже пройдены ее самые первые шаги. И пока еще весне приходится вступать в борьбу с надоевшей зимой, она с каждым днем набирает силу. Предложите учащимся по аналогии с другими временами года назвать, в чем заключается символическое значение весны в природе и человеческой жизни, как эта символика находит отражение в произведениях искусства. Работы художников и народных мастеров, вопросы к ним (У., с. 141), подкрепленные поэтическими строками, помогут детям выявить символический смысл пробуждения всего живого, наступающего именно весной. Длящаяся астрономически три месяца, весна из юной, робкой, прохладной превращается в цветущую красавицу, всегда такую разную и неповторимую. Вот почему для художников не трудно каждый раз находить новые сюжеты весенних картин и создавать такие разнообразные композиции. Предложите учащимся выполнить композиционные схемы представленных в учебнике пейзажей.

Работая по вопросам учебника (с. 141), акцентируйте внимание на том, как живописцы, графики, народные мастера при создании образов российской природы используют символы, очень дорогие любому россиянину, мотивы родных пейзажей. Помогите учащимся назвать признаки, характерные для природы родного края (водоемы, без которых нельзя представить

свой город или село; памятники архитектуры, парки, сады, рощи и т. д.). Настройте фантазию четвероклассников на образное представление того или иного весеннего состояния в своей местности (от ранней весны до ее зеленого, цветущего периода) и предложите выполнить рабочий эскиз будущей композиции (Т., с. 66). В работе над эскизом помогут советы, помещенные в учебнике (с. 142–143).

На следующем уроке по этой теме можно вновь рассмотреть произведения, представленные на вернисаже, дополнить предыдущие рассказы новыми весенними приметами, которые через неделю становятся более явными и заметными. Возможно, новые впечатления повлекут за собой и изменения в рабочем эскизе. Посоветуйте детям уточнить композицию, определиться в выборе сюжета, мотивов для изображения, колорита, а затем предложите выполнить композицию в материале (Т., с. 67). Для весенней картины подойдут самые разные материалы и в первую очередь акварель — водяная краска, прозрачная и струящаяся, как первые ручьи; смешанная техника — акварель с восковыми мелками; пастельные карандаши или цветные мелки, не очень яркие, нежные, как сама природа весной; техника монотипии, с которой дети уже знакомы. Помогите учащимся определиться в выборе художественных материалов и настройте их на творческую работу.

Подводя итоги этих уроков, следует настроить детей на доброжелательную оценку рисунков своих одноклассников. Необходимо попытаться в каждом из них найти достоинства, определить настроение, которое намеревался выразить автор, еще раз по-доброму выразить свои ощущения весенней природы.

КРАТКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Весна в наблюдениях натуралиста и произведениях литературы и изобразительного искусства

Долгожданная весенняя пора. «Солнышко-ведрышко, не о тебе ли, светлое, стосковалась земная грудь под замком ледяным! Разгони, размечи смурью силу, выпусти из затворов лютых ждан-
ное тепло вешнее. Отомкни ключи и воды живые, напои широкие поля и раздолен луг.

Из синего ледяного растрuba прядает, клокочет проворный ручей. Неизъяснимой прелестью наполняется все вокруг. Раскованная земля излучает запахи первородной прели. Снег осел даже в низинах, а кручи и совсем обнажились, и охристо-коричневый су-
глинок запарился под жгучим солнцем. Кусты налились густым румянцем, посеребрились верхушечные почки. По древесным жилам пробежал первый ток жизни.

Весна. Всеоживляющая, благодатная! О ней народом сложены и погудки, и присловья, и песни. Но всего достовернее ее отображают приметы, вобравшие в себя погодные и хозяйствственные наблюдения земледельца. Какой установится она, нынешняя весна? Это интересовало крестьянина в прошлом так же пристально, как и те-

перь. Ведь весна в значительной степени урожай строит. От ее начала и развития зависят все главнейшие полевые работы.

Как же наши деды характеризовали весну? Какие ее признаки они рассматривали определяющими? На это отвечают приметы.

Рано затает — долго не растает.

Ранняя весна ничего не стоит.

Обнадейчива весна, да обманчива.

Воду не зря называют матерью урожая. Оттого-то наши предки и рассматривали широкие вешние воды как вестник хорошего тра-востоя.

Вода на лугу — сено в стогу.

Вода разольется — сена наберется.

Большая вода схлынула, а отзимки все не унимаются. То дождь со снегом чередит, а то снег и один повалит, убелит все окрест.

За мелким дождичком посыпался снег, убеляющий все вокруг. Отзимок. Вот уж истинно: „Апрель обманет, под май подведет“. Понеже апрельский снежок считанные дни и сбежал, унося остатки зимнего, покровного.

Ни отзимки, ни суровые утренники надолго весны не скрывают. Широко и уверенно набирает она свой разбег, как подобает. А апрель горячит, ревности придает. Ведь со светом и теплом прибыло.

В апреле земля преет.

В апреле земля теплеет и воды разливаются.

Житейская мудрость наставляла: апрельская вода на пользу, она понадобится растению еще до летней суши, в майскую пору, когда с дождями заминка выходит.

Апрель с водою — май с травою.

Ревет половодье, просыхают понемногу склоны.

Вот так деньки настали: длинные, яркие, теплые. Пробуждается природа, оживает. Апрель будит и деревья, и травы, и царство животных. По талой земле прошлись дождички. Обмытые корешки скорее воспрянут к жизни.

*Дождь, дождь! На бабину рожь,
На дедову пшеницу,
На девкин лен
Поливай ведром.*

Такой песенкой недаром в деревне первый дождь встречали: земля размезается, теперь ей и тепло и влага нужна. Обдаст дождь корешки, пробудит луга и нивы.

За пасмурным днем — погожий, и снова в разогретом воздухе послышались веселые голоса птиц.

На Благовещенье происходило последнее гуканье. Теперь уж и сама природа откликается на веснянки. Везде блещут говорливые ключи. Они-то и отмыкают животворную землю, поют гимны теплу. В такую пору в старой Москве соблюдали обряд отпущения птиц на волю. Поутру горожане отправлялись к ловцам закупать птиц. Пернатые пленницы прямо с рук взмывали в сияющее небо.

Май — торжество весны зеленой. Сквозь призывный щебет пернатых властно доносится щелканье соловья. Значит, береза лист пустила. Приметили старые люди: „Соловей запевает, когда может напиться росы с березового листа“.

Как ни погож май, а припадают и в нем холода. „Ай, ай, месяц май: и тепел, и холоден“, — приговаривал в былые годы мужик простота. Ненадежно майское тепло: „Май обманет, в лес уйдет“.

Иногда выдастся месяц таким, что прочно забывается благозвучное изречение, будто „Май — под кустиком рай“.

Вешний день ветрен, сух и неоглядно долг. На все б хватило времечка, да сроки тесны! Каждому злаку и овощу свое отдай: и землицу приготовь, и с посевом не мешкай, и, что можешь, ороси: „Весной пролежишь, зимой с сумой побежишиш“.

Труд вешний горяч, емок, неприедчив, и крестьянину-терпигорьцу мало об эту пору приходилось наблюдать за погодой: „Май сматит“. И в ведро и в непогоду работай не разгибаясь, а голод впереди стоит, глаза застит. Семейные дела отложены на осень: „Рад бы жениться, да май не велит“. И заботушка одна, и утеша одна — труд хлеборобский, творящий. О мае народ говорит:

Май леса наряжает, лето в гости ожидает.

Майская травка и голодного накормит.

Непродолжительный же возврат холодов обычно приходится на срок цветения черемухи, за что эти холода и называют „черемухиными“.

К концу мая унимаются сердитые ветры, прилетают наши быстролеты-стрижи. В это время „не с одного неба, из-под земли тепло идет“. Устанавливаются длинные, теплые дни — пришло лето». (Стрижев А. Народный календарь / А. Стрижев // Стрижев А. Хроника одной души (Проза. Народный календарь). — М., 1991. — С. 208—232.)

A. С. Пушкин

* * *

Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея блещут небеса.
Еще прозрачные, леса
Как будто пухом зеленеют.
Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой.
Долины сохнут и пестреют;
Стада шумят, и соловей
Уж пел в безмолвии ночей.

Ф. И. Тютчев

* * *

Еще земли печален вид,
А воздух уж весною дышит,
И мертвый в поле стебль колышет,
И елей ветви шевелит.
Еще природа не проснулась,
Но сквозь редеющего сна
Весну прослышила она
И ей невольно улыбнулась...

Душа, душа, спала и ты...
Но что же вдруг тебя волнует,
Твой сон ласкает и целует
И золотит твои мечты?..
Блестят и тают глыбы снега,
Блестит лазурь, играет кровь...
Или весенняя то нега?..
Или то юная любовь?..

Литература: Многоликая Русь: художественный каталог. — М, 1994. — Вып. 2.

Урок 30. Беседа. Всено́родный праздник — День Побе́ды. Образ защитника Отечества в скульптуре и живописи. Творческая работа. Выполните эскиз по представлению памятника героям Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

Основные цели и задачи урока

1. Углубить представление детей о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., запечатленном в произведениях разных видов искусства.
2. Способствовать воспитанию духовного и нравственного мира учащихся, развивая у них чувство исторической преемственности, проявленное народом в борьбе за освобождение своей земли от нашествия фашистских захватчиков в 1941—1945 гг.
3. Развивать у четвероклассников эстетическое восприятие произведений скульптуры и живописи.
4. Активизировать творческое воображение детей.

Примерный ход урока

1. Беседа с детьми о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (У., с. 144—147, Т., с. 68), отраженном в монументальной скульптуре и живописных произведениях, поэзии. Работа с учащимися по произведениям верни-сажа «Ради жизни на Земле» (У., с. 145—146).
2. Устное проговаривание учащимися своего замысла для эскиза памятника героям Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
3. Выполнение четвероклассниками эскиза памятника.
4. Подведение итогов: проводим коллективный просмотр работ учащихся, прослушиваем высказывания отдельных авторов о своем замысле и его воплощении в эскизе. Подводим школьников к выводу о том, в чем они видят историческую преемственность народной войны 1812 г. со стороны России и народной войны 1941—1945 гг.

Уроки 30—31 в содержании курса «Изобразительное искусство» в начальной школе завершают героическую линию исторических битв нашего народа за свободу Отечества. Поэтому

так важно создать условия для воспитания исторической и культурной памяти, чувства Родины, гордости за подвиги, научить видеть и чувствовать эти идеи в произведениях искусства. Никогда не потеряют своего значения строки А. С. Пушкина:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

В этой связи в беседе на уроке желательно сделать акценты на двух памятниках, данных на рисунках в учебнике (с. 145) и в тетради (с. 68). Это памятник «Защитникам земли Российской» на Поклонной горе в Москве (скульптор А. Бичуков) и статуя воина-освободителя в памятнике-ансамбле воинам Советской Армии, павшим в боях с фашизмом, в Трептов-Парке в Берлине (скульптор Е. В. Вучетич).

Эти памятники как символы славных побед напоминают о гибели завоевателей и неминуемом крахе желания победить когда-либо русских на земле Российской.

Во время устного проговаривания учащимися своего замысла эскиза памятника героям Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. желательно, чтобы они привели примеры героизма народа в своем регионе, районе, где находится школа, к материалам местных краеведческих музеев: героический труд в тылу, партизанское движение, подвиги солдат и офицеров и т. д.

Урок 31. Беседа. Всенародный праздник – День Победы. Медальерное искусство. Образы-символы. Творческая работа. Выполните по собственному замыслу эскиз памятной медали ко Дню Победы.

Основные цели и задачи урока

1. Способствовать воспитанию духовного и нравственного мира четвероклассников, развивать у них чувство исторической преемственности, патриотизма.
2. Дать детям элементарные представления о медальерном искусстве на материале вернисажа «Боевые награды» (У., с. 149– 151), способствовать воспитанию глубокого уважения к правительенным наградам героев Великой Отечественной войны.
3. Формировать у четвероклассников навыки композиционного решения образа-символа для памятной медали ко Дню Победы.
4. Активизировать творческое воображение детей.

Примерный ход урока

1. Беседа с детьми о медальерном искусстве по произведениям вернисажа «Боевые награды». Условный язык изображе-

ния на медалях и орденах — наградах героев Великой Отечественной войны.

2. Устное проговаривание учащимися своего замысла памятной медали ко Дню Победы.

3. Самостоятельная работа четвероклассников над поисковым эскизом и окончательным изображением памятной медали.

4. Подведение итогов: просматриваем завершенные работы, выбираем наиболее выразительные памятные медали для оформления класса ко Дню Победы.

Во время беседы на вернисаже возможны разные варианты систематизации материала для ознакомления с особенностями лаконичного решения орденов и медалей, применением символов, эмблем и аллегорий. Например, возможна такая последовательность:

- Орден Победы, орден Отечественной войны, орден Красной Звезды, орден Красного Знамени.
- Орден Александра Невского, орден Суворова I степени, орден Кутузова I степени.
- Медали, связанные с судьбой городов-героев: «За оборону Москвы», «За оборону Севастополя», «За оборону Ленинграда».
- Медаль «За взятие Берлина».

В каждой из этих групп наград можно найти определенную общность в выборе изображения образа-символа. Так, идею исторической преемственности в борьбе за освобождение Отечества в разные исторические эпохи выражает использование портретов великих полководцев: Александра Невского, А. Суворова, М. Кутузова.

В медалях, связанных с обороной городов-героев, есть изображения архитектурных объектов, характерных для данного города, и т. д.

Не забываем напомнить о разнице наградной медали и памятной медали. Последняя чаще всего крупного размера и может приобретаться как памятный сувенир или быть подаренной. Выбор сюжета не ограничен.

КРАТКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Литература: Аполлон: изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: терминологический словарь. — М., 1999; Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в произведениях искусства. — М., 1995; Дуров В. А. Русские награды XVIII — начала XX в. / В. А. Дуров. — М., 2004.

Урок 32. Беседа. Затейливый узор по ганчу. Орнамент народов мира: шедевры архитектуры Узбекистана. Творческая работа. Нарисуй узор, используя символы узбекского орнамента (повтор).

Основные цели и задачи урока

1. Познакомить учащихся с узорами в резьбе по ганчу на примере архитектуры Узбекистана.
2. Дать детям представление о технике исполнения узоров по ганчу.
3. Развивать у учащихся эстетическое восприятие особенностей орнаментального искусства стран Востока.
4. Формировать у четвероклассников графические умения в исполнении элементов узбекского резного орнамента.

Примерный ход урока

1. Беседа с детьми о красоте резного орнамента по ганчу в украшении архитектуры Узбекистана на материале произведений вернисажа «Изысканная красота восточных арабесок» (У., с. 154— 156).
2. Знакомство учащихся с ганчевыми белоснежными узорами в технике сквозной и рельефной резьбы.
3. Чтение детьми символики узбекского орнамента.
4. Выполнение четвероклассниками с помощью образца (повтор) элементов узбекского орнамента.
5. Подведение итогов: проводим коллективный просмотр рисунков, прослушиваем суждения учащихся о том, что особенно понравилось в мотивах восточных узоров.

КРАТКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Арабески из ганча

«Резьба по ганчу является одной из древних разновидностей прикладного искусства. Она широко распространена в мировой архитектуре, в том числе в архитектуре Средней Азии, Ирана, Турции, Аравии, Афганистана и других стран Востока.

Ганчевые орнаменты украшают многие архитектурные памятники в Узбекистане: Самарканда, Бухары, Ташкента, Хивы и других городов.

Резьба по ганчу занимает особое место среди традиционных ремесел Востока. Это предмет национальной гордости, бесценный источник вдохновения, сокровищница художественного мастерства.

Тонкие и изящные ганчевые орнаменты являются прекрасным художественным средством, придающим своеобразие восточной архитектуре.

В начале XX в. осваивается техника изящной, тонкой рельефной резьбы. Широко используются растительные, геометрические и символические орнаменты. Стали применять цветные ганчи, появились росписи, выполненные красками, орнаментные цветные изображения. Различные виды отделок искусно подбирались с учетом проникающего в комнату и падающего на здание света, учитывались также и функциональные особенности различных частей зданий и интерьеров. Образцом может служить здание Музея народного прикладного искусства на улице Г. Лопатина, построенное в

начале нашего века (бывший дом царского дипломата А. Половцева) в Ташкенте.

В 1913—1914 гг. в Бухаре по велению эмира Ахатхана было построено здание Ситораи Мохихосса, для украшения которого широко применялась резьба по ганчу. Замечательным образцом ганчевых украшений тех лет можно считать белый зал. Резьба по ганчу выполнена здесь на стекле. Она отличается нежностью и изяществом узоров. Работы по отделке этого дворца выполнены замечательным мастером своего дела Уста Ширин Мурадовым. Уже в те годы он был широко известен среди мастеров резьбы по ганчу». (Булатов С. Резьба по ганчу / С. Булатов. — Ташкент, 1990. — С. 46, 59.)

Литература: Миловский А. Художественные народные промыслы: встречи с мастерами / А. Миловский. — М., 1983.

Урок 33. Беседа. Затейливый узор по ганчу. Орнамент народов мира: шедевры архитектуры Узбекистана. Творческая работа. Выполните симметричный узор в круге по мотивам узбекского орнамента.

Основные цели и задачи урока остаются те же, что и на уроке 32.

Примерный ход урока

1. Знакомство детей с последовательностью исполнения мастером ганчевого орнамента (У., с. 157—158, Т., с. 72—75).

2. Выполнение учащимися на отдельном листе упражнения на повтор графических приемов в изображении элементов арабески.

3. Выполнение четвероклассниками в творческой тетради собственной композиции орнамента с соблюдением последовательности перевода рисунка на цветной фон.

4. Подведение итогов: организуем коллективный просмотр орнаментов по мотивам узбекских ганчевых узоров, прослушиваем суждения учащихся о том, чем отличаются узбекские узоры и что есть общего в них в сравнении с народными узорами России.

Урок 34. Беседа. Круглый год. Образ времени года в искусстве. Декоративная композиция. Творческая работа. Придумай или повтори образ одного из времен года.

Основные цели и задачи урока

1. Создавать условия для наблюдения эстетического восприятия детьми летней природы как символа расцвета природы, как символа периода зрелости в человеческой жизни и произведений художников-живописцев, графиков, народных мастеров.

2. Содействовать активному экспериментированию учащихся с художественными материалами, использованию впечатлений и наблюдений природы в родных местах в творческой самостоятельной работе.

3. Закреплять у четвероклассников навыки декоративного обобщения, изобразительные приемы уподобления, а также умения самостоятельно работать над созданием художественного образа-символа одного из времен года.

П р и м ер н ы й х о д у р о к а

1. Беседа с детьми по произведениям вернисажа «Любовь и радость бытия» (У., с. 160), помогающая формированию представления о круговороте времен года в искусстве и действительности как символе бесконечного продолжения жизни.

2. Обмен учащихся своими впечатлениями о главных признаках разных периодов года и наблюдениями об изменениях, происходящих в это время в природе родного города (села).

3. Выполнение четвероклассниками композиции, символично характеризующей главные признаки одного из времен года (Т., с. 70), с использованием приема уподобления. Выбор художественных материалов для создания максимальной выразительности замысла.

4. Подведение итогов: обсуждаем композиции, выявляем работы, наиболее удачно и выразительно передающие состояние природы в разные времена года.

Завершающий урок не случайно посвящен теме круговорота в природе. Как всегда, быстро пролетит лето, и год начнется сначала. Как нельзя лучше говорится об этом в стихотворении О. Рязановой «Круглый год»:

Земля привычно кружится В тумане голубом. Вот затянулись лужицы Прозрачным тонким льдом. Снег с песенкой метельною Ложится на поля, Под эту колыбельную Спит крепким сном Земля. А время быстроходное Торопится вперед, Вслед за зимой холодною Опять весна придет.	И лето, как мгновение, Стремительно мелькнет, И журавли осенние Вновь поспешат в полет. А вот уже на лужицах Хрустящий синий лед, И над застывшей улицей Пушистый снег плывет. Но время не кончается, Бежит себе вперед. Такой вот получается Земной круговорот.
--	---

На этом уроке уместно подвести некоторый итог тому, о чем шла речь на протяжении всего года. Главная же идея года по замыслу авторов заключалась в том, чтобы учащиеся могли прикоснуться к вечным образам искусства, которые являются

не просто художественным отражением разных явлений природы, предметного мира, периодов жизни человека. Как можно было убедиться в ходе предыдущих занятий, издавна окружающий человека мир, состоящий из неодушевленных предметов и явлений, обживался им так, что каждый предмет в доме, каждая птица или животное, каждое дерево или цветок, каждое время года и каждый месяц, кроме своего реального значения для человека, имели и символическое. Наделяя все свое окружение людскими качествами, человек «одухотворял», «оживлял» вещи и природные стихии, он видел в них равноправных и подобных себе живых существ. Каждый из таких символов выступал для человека символом то ли целой жизни, то ли ее большого этапа; символом света, символом движения и т. д. Вот и времена года — это тоже символы. Предложите детям вспомнить материалы предыдущих уроков и пояснить, что же символизирует каждое из них.

На этом уроке детям предстоит поработать над символическим изображением одного из времен года, создать своеобразный портрет, который наиболее ярко характеризует лето, весну, осень или зиму. Проведите со школьниками диалог по представленным на вернисаже картинам известных русских художников-пейзажистов (У., с. 159) и работам народных мастеров. Можно вернуться и к другим вернисажам, посвященным временам года. Вопросы в учебнике (с. 159) помогут организовать беседу. Обратите внимание детей на то, что работы художников и народных мастеров — это результат трепетного, теплого чувства любви к родной природе; это отражение ее весеннего пробуждения, буйного летнего цветения с дождями и грозами, питающими землю живительными соками, с ветрами и безмолвным затишьем. Это изображение просторов и далей бескрайних, родного разнотравья и разноцветья, могучих тел вековых деревьев и молодой поросли. В «портретах» осени — томящее чувство любования красотой и тоски по уходящей, засыпающей природе, досада за слякотное и мокропогодное ее состояние. Зима — такая разная: сонная и спящая, в серебре инея и в пушистых снежных шапках, с морозами и оттепелями, выгурами и метелями, с веселыми забавами, праздниками, игрищами... И вновь весна, и вновь пробуждение, оживление всего и всех. Обо всем этом и предложите рассказать детям.

Рассмотрите в тетради (с. 76) работу учащихся ДХШ г. Шуи. Предложите детям определить, как в этой композиции условно и символично создан образ определенного времени года, что выступает в ней главным мотивом и как этот мотив отражает это время года. Обратите внимание на цвет, которым пользуются учащиеся ДХШ, чтобы предельно точно охарактеризовать этот природный сезон.

Покажите и расскажите четвероклассникам, как, компонуя символы времен года по-разному (мотив располагается по диагонали от центра, или к центру, или по окружности к центру),

можно получить своеобразный декоративный портрет зимы, осени, лета. Что в этих примерах является главным мотивом сезона? По каким признакам мы узнаем, где осень, где зима или лето? Вот эти мотивы и есть главные символы времени года, они, конечно, не единственные, их столько, сколько оттенков и проявлений в природе в тот или иной сезон. Предложите учащимся расширить ряд символов признаков для всех времен года (отдельные объекты — снежинки, сосульки, кораблики, снеговики, цветы, насекомые, птицы, люди, деревья и т. д.; целостные пейзажные композиции; занятия людей, характерные для определенного времени года). Предложите детям выполнить следующее задание: создать образ-символ того временного периода, который наиболее любим и привлекателен. Композиция — самая разная. Ее можно заключить в круг, квадрат, в которых мотивы разных времен года образуют непрерывную цепь. Композиция представляет собой ряд повторяющихся картин, символизирующих разное время года. «Портрет» года или одного сезона выражается через пейзаж, решенный в реалистической или декоративной форме. Возможно составить композицию подобно многосюжетным произведениям палехской миниатюры, когда на одной плоскости размещаются одновременно картины природы, символизирующие признаки разных месяцев. Тем ученикам, кто затрудняется в выборе композиции и сюжета, посоветуйте выполнить беспредметную картину в технике коллажа, аппликации из цветных кусочков бумаги, в которой главным средством выражения «портретного» образа будет фактура и рисунок ткани, цвет бумаги. В этом случае важно подобрать такие кусочки ткани или бумаги, чтобы пестрые материалы в целом давали цветовую гамму определенного состояния природы, ее характер: зимнюю тишину или летнее буйство цвета растений трав, цветов и плодов, желто-красно-зеленое золото осени или ее серо-коричнево-фиолетовую непогоду, весенний свет, обилие воды и синее небо. В работе можно использовать самые разные материалы и техники: гуашь, акварель, мелки, фломастеры, коллаж из цветных лоскутков ткани и кусочков бумаги. Настройте детей на передачу хорошего настроения, на создание ярких и добрых работ. Такие их рисунки затем могут украсить праздничный зал по случаю окончания начальной школы.

КРАТКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Пословицы русского народа о временах года

Весна — красна.
Дважды в год лета не бывает.
Дождивое лето хуже осени.
Зиме да лету союза нету.
Лебедь летит к снегу, а гусь — к дождю.

Мороз не велик, да стоять не велит.
Что летом рождается, то зимой пригодится.
Жаворонок к — теплу, а зяблица — к стуже.
Коли март сух, да мокрый май, так будет каша и каравай.
В сентябре одна ягода, да и та горькая рябина.
В июле на дворе пусто, да в поле густо.
Овсы да лыны в августе смотри.
Знать осень в октябре по грязи.

Поэтические образы природы в творчестве Н. М. Ромадина

«Среди произведений Н. М. Ромадина важное место занимает цикл „Времена года“ (1953), состоящий из четырех картин „Весна“, „Лето“, „Осень“, „Зима“. Они были выполнены для Московского государственного университета и должны были украшать актовый зал. Мощь творческих сил природы, движение ее жизни воплотились в пейзажах этого цикла.

Философско-поэтическое обобщение „Времен года“ мастер выражает в конкретных образах, передающих разные состояния природы. Зимний сон земли в сверкающем снежном покрове, в голубых тенях, написанных с импрессионистическим видением мира. От холодной ясности голубовато-серых тонов морозный воздух кажется физическим ощущимым, он сковал ледяным дыханием мохнатые лапы елей, но в глубокой немоте зимы, в дымах просыпающегося дня таится ожидание пробуждения. В пейзаже „Зима“ берет свое начало развитие главной темы цикла „Времена года“ — темы пробуждающейся жизни природы. Эпический образ зимнего пейзажа сменяет картина весеннего утра. Нежно-звонкая лесная речка разлилась и окружила березки, опущенные нежной зеленью. Ее слабый трепет, едва уловимые шорохи ожившего леса переданы живописными средствами тонко, музыкально. Чередование теплых и холодных тонов „Весны“ похоже на скрипичные трели, в которых слышатся птичьи голоса.

Ликующей радостью веет от образа природы в пейзаже „Лето“. Кисть живописца передает легкое дыхание реки, шелест листвьев, бесшумное движение облаков. „Облака разнообразны на небе, так же, как цветы на земле“, — любит повторять Ромадин, и, может быть, поэтому так непохожи и неповторимы они в ромадинских образах неба. В пейзаже „Лето“ небесное пространство играет важную роль, занимая значительную часть картины, определяет ее эмоциональный строй.

Глаз зрителя прежде всего выделяет раскидистое мощное дерево, слегка смещеннное влево от центра композиции и являющееся ее главной осью. Объединяя плоскость воды и неба, оно подчиняет ей остальные компоненты пейзажа — второй план с купами зелени и свисающие ветви на переднем плане.

Перекликаясь с полотнами старых мастеров, композиционное построение „Лета“ основано на гармоничном размещении масс: кроны деревьев взаимно уравновешены, облака повторяют их силуэты.

„Лето“ принято считать самой декоративной частью цикла. Каждый мазок картины заключает в себе декоративность и воссоздает

горячий блеск солнца. Симфоническое звучание „Лета“ сродни поэтическому образу Ф. Тютчева:

Чудный день! Пройдут века —
Так же будут, в вечном строе,
Течь и искриться река
И поля дышать на зное.

Торжественность триумфа летней природы уступает место просветленному покою „Осени“. Круговорот жизни завершен, и в медленном ритме проплывают облака над притихшей рекой, прозрачная позолота смягчила бурную летнюю зелень.

Гармония цикла „Времена года“ рождает ассоциации с музыкальным воплощением этой темы русскими композиторами не только по названию („Времена года“ П. Чайковского), но и по духу восприятия прелести родной земли» (Рожнова О. В., Н. М. Ромадин / О. В. Рожнова. — Л, 1984. — С. 30—31).

Круглый год

Литература: Журавлева А. Н. Месяцеслов / А. Н. Журавлева. — М., 1994; Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство. — М., 1986.

Заключение

В основу научно обоснованной разработки учебно-методического комплекта (УМК) «Изобразительное искусство» для начальной школы легли положения национальной доктрины образования в Российской Федерации, концепции модернизации образования, новейшие достижения педагогической науки и лучшие традиции отечественной школы, что позволяет рассчитывать на важную роль данного УМК в деле совершенствования художественно-эстетического образования в современной России.

Особенность УМК «Изобразительное искусство» для начальной школы — новый взгляд на предмет в школе, суть которого в том, что *искусство* рассматривается как целостность, сопрягающая народную и профессионально-художественную культуры, проявляющиеся и живущие каждая по своим законам и находящиеся в постоянном взаимодействии. Отсюда в содержании УМК по-новому отражены интеграционные связи различных видов искусства. *Народное искусство* выступает равноправным компонентом в системе непрерывного художественного образования. Это обусловлено включением в УМК «Изобразительное искусство» различных пластов художественной культуры — профессионального и народного в их гармоничном единстве.

При разработке содержания УМК авторы комплекта опирались на общенациональные приоритеты. Которые находят яркое отражение в народном и профессиональном искусстве, отечест-

венной культуре: воспитание личностных качеств, патриотизма, бережного отношения к окружающему миру, уважение к культуре других народов, восприятие вечного как живого, проходящее через русское искусство, смыкающее через столетия образы древнерусского искусства с искусством современного художника.

Цель УМК «Изобразительное искусство» для начальной школы — разработка условий для реализации идей развивающего обучения в разных видах художественно-творческой деятельности в непрерывном художественном образовании. Немаловажное значение в решении методического обеспечения, в разработке новых педагогических технологий имеет трехчастная структура УМК по изобразительному искусству и двухчастная — по художественному труду.

В концепции УМК реализуются методологические подходы:

- *личностно-ориентированный*;
- *деятельностный*;
- *интегративный и художественно-эстетический*.

В структурировании содержания УМК предусмотрены широкие возможности для реализации *личностно ориентированного* и *деятельностного* подходов, проявляемых в вариативности и дифференцированном характере заданий: содержание урока реализуется в соответствии с личностными особенностями учащихся и конкретными задачами их воспитания и развития. В частности среди них:

- вариативность тем заданий и выбора материала, техники для учащихся (гуашь, акварель, восковые мелки, тушь, кисть, пено, карандаш, фломастеры, аппликация, пластилин, глина). Предлагаемые темы учитель может расширить с учетом реальных интересов, потребностей и личностных проблем его учеников;
- вариативность и широкий выбор учителем произведений искусств;
- вариативность задания по композиции: в натюрморте, сюжете, пейзаже; в художественном оформлении вещи (предмета);
- выбор учащимися произведения изобразительного искусства для анализа не ограничен, что активизирует формирование компетентности зрителя: участие в диалоге-обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного и народного искусства;
- широкий выбор тематики и технологии выполнения эскиза изделий с учетом *национально-регионального* компонента;
- выражение собственного отношения во всех видах самостоятельной художественно-творческой деятельности и к участию в подготовке и проведении народных праздников, в процессе которых коллективное творчество не ограничивает дифференциацию задания по желанию ученика.

Формирование опыта художественно-творческой деятельности учащихся реализуется в разных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструктивной деятельности.

В данной модели этнохудожественного образования произведения народного искусства и искусства профессионального не только рассматриваются как объекты эстетического восприятия, но и служат активным средством для обогащения духовно-нравственного мира учащихся и развития их творчества. С этой целью на основе творческих принципов народного искусства разработаны различные типы заданий: повторы, вариации, импровизации.

Повтор. Это не механический повтор, а установка на творческое, эстетическое восприятие образа художественной вещи и природы (в действительности и в произведениях искусства).

Задача воссоздания главных отличительных элементов росписи, форм и конструкций, традиционных приемов технологии обработки материалов.

Вариация. Это установка на творческое, эстетическое восприятие образа художественной вещи и природы (в действительности и произведениях искусства).

Задача воссоздания главных отличительных элементов и мотивов росписи и воссоздания традиционных приемов технологии художественной обработки материалов с включением новых вариантов традиционных мотивов и композиционных схем, традиционных форм и конструкций.

Импровизация. Создание нового образа на основе комбинации главных отличительных традиционных элементов образа художественной вещи в новых условиях (изменения назначения, материалов, формы и конструкции).

Решение такого типа творческих задач в УМК стало возможным благодаря интегративному подходу к содержанию уроков изобразительного искусства и художественного труда. Это дало возможность ввести образ народного мастера для разработки игровых ситуаций с целью передачи традиций и связи поколений.

Образ народного мастера — одна из главных фигур в учебном процессе в данной модели образования.

Воспитание уважительного отношения к труду народного мастера связано с решением одной из важных проблем начального образования, заявленной в комплекте «Школа России», — формированием экологической этики и связанной с ее освоением эколого-эстетической деятельности учащихся. Эта деятельность, включающая анализ отношения к миру природы, оценку поступков, выработку экоадекватных норм жизни, направлена на духовно-нравственное саморазвитие личности в согласии и взаимодействии с природой. Решение этой проблемы, в которой природа и жизнь заняли бы место фундаментального базиса, актуально сегодня, когда мы вступили в третье тысячелетие с тяжелым грузом экологических проблем.

Ожидаемые результаты совершенствования преподавания в непрерывной художественно-образовательной системе видятся в раскрытии универсальных качеств личности во имя утвержде-

ния духовно-нравственного смысла жизни. Это связано с созданием особых условий для эстетического познания мира, не ограниченного ни временными рамками, ни приоритетом какого-либо искусства.

«Две человеческие культуры — народное искусство и профессиональное — несут в себе целое, хотя оно проявляется и живет по законам каждой части, того особенного и различающего их, что, собственно, и создает поле постоянного взаимодействия между ними. Воплощая «общий идеал», воссоздаваемый на новых уровнях с новыми качествами, и проявляя в этом национальный характер, культура раскрывает творческие возможности этноса, вклад в мировые достижения» (М. А. Некрасова).

Отечественное искусство и культура — те волшебные ключи, которые отмыкают глаза и душу, чтобы суметь увидеть красоту мира, познать душу своего народа, целостную картину мира, развить свои творческие способности и все те человеческие качества, отвечающие представлениям об истинной человечности, стать гражданином и патриотом России. И во всем величии в этом процессе встает личность Учителя, Мастера, Художника — носителей национальной культуры.

Содержание

К читателю	3
I четверть	
Восхитись вечно живым миром красоты	4
II–III четверти	
Любуйся ритмами в жизни природы и человека	39
IV четверть	
Восхитись созидающими силами природы и человека	74